

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
UNIVERSITÉ IBN KHALDOUN – TIARET –
FACULTÉ DES LETTRES ET LANGUES
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET LANGUES ÉTRANGÈRES

Mémoire de Master en littérature générale et comparée

Thème :

**Aragon : Entre poésie et chanson, à travers
« *Les yeux d'Elsa* »**

Présenté par :

Mlle BELGHERBI Ahlem

Sous la direction de

Mlle MIHOUB Kheira

Membres du jury

Président : M. DIB Fathi	MA-A	Université Ibn Khaldoun Tiaret
Rapporteuse : Mlle MIHOUB Kheira	MA-A	Université Ibn Khaldoun Tiaret
Examineur : M. BELARBI Belkacem	MC-A	Université Ibn Khaldoun Tiaret

Année universitaire 2018/2019

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier notre directrice de recherche Mlle K. Mihoub Pour sa patience, sa disponibilité, ses judicieux conseils et son soutien inconditionnel qui ont contribué à alimenter notre recherche.

Nos sincères remerciements vont aux membres du jury qui nous ont gratifiés de l'honneur de lire notre travail.

Nos remerciements également nos professeurs et l'ensemble pédagogique de notre faculté des lettres et langues étrangères, pour leur soutien tout au long de notre parcours de formation.

Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Dédicace

Toutes les lettres ne sauraient trouver les mots qu'il faut...

*Tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude, l'amour, le respect
et la reconnaissance...*

Aussi, c'est tout simplement que

*Nous dédions ce travail à la mémoire de mon père, que dieu ait son
âme dans sa sainte miséricorde.*

À ma mère que dieu la protège

À mes chères amies, et tous ceux qui m'estiment.

À ma sœur qui m'a soutenue et encouragée.

Sommaire

Introduction	7
Chapitre I : Poésie et chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite	12
1. L'évolution de la poésie	13
2. L'évolution de la chanson	17
3. Rapport entre poésie et chanson.....	20
4. Le langage musical d'Aragon.....	23
Chapitre II : Aragon, un destin français	29
1. Qui est Aragon ?.....	30
2. L'évolution du style d'Aragon	37
3. Aragon mis en chanson	42
4. La notion d'amour chez Aragon et à travers son œuvre.....	45
Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « Les yeux d'Elsa »	52
1. Étude du poème « Les yeux d'Elsa »	53
2. La portée musicale du poème « Les yeux d'Elsa ».....	55
3. Les Approches.....	59
4. L'analyse du poème « Les yeux d'Elsa ».....	73
Conclusion	82
Bibliographie	87
Annexe	95
Table des matières	100

Introduction générale

*« La poésie est une espèce de musique : il faut l'entendre
pour bien en juger. »¹*

¹ VOLTAIRE, François, *Dictionnaire philosophique*, Paris, Folio, 1764, tome 7, p. 806.

Introduction

Lorsque vient le temps d'inclure la chanson dans le monde de la littérature, les spécialistes ont été confrontés à cette épineuse question qui est de savoir où la situer exactement. La chanson entretient des rapports étroits avec les quatre grandes catégories de la littérature tel que le récit, la fable, le théâtre et notamment avec la poésie. Elle devient récit lorsqu'elle raconte une histoire. Elle est proche du théâtre puisqu'elle n'existe que lorsqu'elle est interprétée. Elle emprunte aussi le chemin de l'essai lorsque le message se veut être plus direct. Et spontanément, c'est à la poésie que l'on songe lorsqu'il s'agit de la rattacher à la littérature par sa forme et par ses procédés. Elle appartient au domaine poétique avant toute chose : c'est à sa forme que le texte de la chanson doit cette association spontanée à la poésie, par sa construction en vers, le plus souvent rimé. Ce texte évoque le poème de forme classique, il a gardé d'anciennes règles de la versification pour les accords et les besoins purement musicaux, ce qui n'empêche pas, lorsque l'écriture musicale s'y prête, que beaucoup de chansons se fassent en vers libre, delà cette importance accordée au rythme et à la sonorité².

Depuis la nuit des temps, la poésie et la chanson sont intimement liées car la musicalité ne dépend pas seulement de l'accompagnement d'un instrument ou de la voix, mais aussi des sonorités et du rythme en rapport direct avec le choix des notes et de la langue³.

Chaque langue parlée ou écrite, chaque auteur voire même chaque individu, lorsqu'il parle enclenche une musique qui lui est propre. Nous le savons, le langage ne peut être réduit seulement à la dimension sémantique des mots et par sa nature : Il existe et se découvre pour nous par le biais d'une sonorité. Le langage oral contient des accentuations porteuses de sens. Ce sont toutes les intentions qui viennent colorer nos paroles⁴. La musique n'est pas un ingrédient que l'on rajoute afin d'agrémenter le texte car cette dernière est constitutive à toute parole : c'est le texte qui s'exprime à travers d'un corps. La parole réside dans cette tension qui est en même temps une union entre le mot et son intonation, entre la pensée et le son, entre le l'idée et la matière, entre le texte et la chanson.

Le lien profond entre poème et chanson touche à l'âme même de l'homme. Nous le retrouvons d'ailleurs, dans toutes les civilisations et à toutes périodes⁵. Bien que la définition

² PERRON, Gilles, *Chanson et poésie, Québec français*, 2000, p. 80-81.

³ POLLICINO, Simona, *La notion de rythme entre poésie et chanson*, Synergies Espagnole n°4, 2011, P. 35-41.

⁴ BONVIN, Simon, *Quand la parole devient musique*, Travail de bachelior, La manufacture, Haute école de théâtre de suisse romande, p. 4.

⁵ <https://www.etudier.com/dissertations/Pensez-Vous-Que-Les-Chansons-Soient-De/103245.html>
(Page consultée le 22 octobre 2018).

Introduction

de la poésie reste floue, nous la définirons comme la recherche de la beauté par l'excellence formelle et l'ensemble des traits qui déterminent la création et l'expression des sentiments les plus personnels et les plus secrets qui soit.

A priori, la poésie et la chanson vont très bien ensemble. Il nous semble important de souligner que le poème est conçu quelque part pour être chanté. Depuis un demi-siècle la chanson française est dominée du côté par les vers de Baudelaire, Prévert ou Aragon, interprétés par des monstres sacrés de la variété française tels que : Leo Ferre, Jean Ferrat et Georges Brassens qu'ils ont repris des poèmes et ont en fait des classiques comme : *les feuilles mortes, il n'y a pas d'amour heureux, les bijoux...*

Rares sont ceux dont le premier contact avec Aragon ne s'était pas fait par le biais de la chanson. Ferrat, Ferre, Brassens... ont sensibilisé à la poésie d'Aragon plus d'une génération. Cette forme d'expression artistique, d'art populaire mettant en jeu la voix, le rythme, la musicalité des mots, la tonalité et un texte ont été l'ultime manière d'atteindre le cœur du peuple, tout en octroyant aux poèmes interprétés leur force et leur quotient émotionnel.

Les poèmes mis en chanson font un grand bruit et font entrer Louis Aragon dans le panthéon de la chanson française tout en le rendant populaire auprès de toutes catégories qui composent la société française et la communauté francophone.

Tout au long de son activité créatrice, Louis Aragon a entretenu des relations très enchevêtrées avec le monde de la musique. Son œuvre romanesque contient de multiples allusions aux pratiques musicales de son époque et la présence de la voix chantée y apparaît souvent en filigrane. Nous n'omettons pas de préciser que ses poèmes, ont fortement stimulé plusieurs chanteurs Jean Ferrat, Leo Ferre, Georges Brassens, Alain Souchon..., et tant de compositeurs⁶.

C'est cette musicalité et les multiples frictions omniprésentes dans l'univers littéraire d'Aragon, mises en relief avec les différents témoignages de l'auteur qui nous ont faites emprunter les merveilleux sentiers qui relient poésie et chanson.

Ses poèmes seront rendus célèbres par leurs adaptations fréquentes par des grands chanteurs Leo Ferre et Jean Ferrat, d'ailleurs. Il n'était jamais heureux que lorsqu'on mettait ses poèmes en chanson : Aragon aimait la chanson et la chanson aimait les vers d'Aragon.

⁶ BOUGNOUX, Daniel, *Les chemins de la musique*, France culture, 2002.

Introduction

En effet, la chanson a contribué à faire descendre sa poésie dans la rue. Il est parmi les poètes les plus chantés. Catherine Sauvage, Isabelle Aubert, Monique Morelli, Georges Brassens... tous ont été parmi les plus réguliers et les plus grands des interprètes de ses poèmes. Cependant, nous placerons Ferrat et Ferré aux premiers rangs car leurs partitions musicales ont magnifié son univers poétique. Aujourd'hui encore de grands artistes, tels Bernard Lavilliers ou encore San Severino, continuent de célébrer le poète.

« *Est-ce ainsi que les hommes vivent* » ? « *Que serais-je sans toi* » ? « *Aimer à perdre la raison* »... Voilà quelques-unes des chansons inscrites dans la mémoire collective qui font de Louis Aragon un incontournable de l'univers musical français et francophone. Ce dernier n'a jamais cessé de partager son œuvre poétique avec le plus grand nombre de chanteurs : il considérait que la poésie se devait d'être dite. C'est ainsi que ses chansons courent, longtemps après que le poète disparu⁷.

Pendant la seconde Guerre mondiale, de nombreux poètes ont mis leur talent au service de la résistance durant l'occupation allemande. Porteuse d'un message où révolte et espérance se confondent. C'est le cas d'Aragon aussi où la colère, l'amour, l'espérance et l'horreur comme la guerre... furent la source d'inspiration de nombreux poèmes et par la suite de chansons. Tous ont en commun le fait d'avoir lutté par les larmes et par les mots, considérant ainsi que l'une de leurs missions est d'exprimer les préoccupations de leur époque et de conduire les hommes vers la liberté et le bonheur que procure la chanson. Certains poètes se sont engagés dans le combat par les mots, leur poésie pour une solidarité active, dénonce les horreurs de la guerre et soutient les combattants et entretient l'espoir de liberté⁸. Tout cet engagement se voulait être pacifiste : Donc que pourrait-on trouver de meilleur que la poésie et la chanson afin d'élever l'emblème de la paix ?

Nous constatons donc que Louis Aragon fait de sa poésie une arme pour lutter, un outil pour combattre et pour exprimer avec une profonde sincérité les divers thèmes lyriques et engagés à la fois, qui suscitent l'intérêt de toutes les sociétés et notamment des chanteurs et compositeurs les plus célèbres. Ce poète est un maître d'un art à la fois savant et populaire et dont les œuvres ont inspiré plusieurs compositeurs de chanson. Sa production intervient comme une propagation de l'actualité vécue, elle est en effet le journal de sa vie, de ses

⁷ HACHE, Victor, *La musique d'Aragon*, L'Humanité, 2012, p. 63.

⁸ [http://www Maxicours.com](http://www.Maxicours.com).

(Page consultée le 12 novembre 2018).

Introduction

convictions idéologiques et aussi une dimension majeure faisant partie de la littérature française d'une part et de l'expression artistique d'autre part.

Dès l'antiquité la poésie existe sous une forme chantée. Elle est donc un art, car la rime est propre au caractère musical de la chanson. De ce point de vue-là, cette rencontre entre poésie et chanson suscitent en nous un certain nombre de questions :

- Quel est le rapport entre un lyrique et un poète ?
- Pourquoi chante-t-on ARAGON ?
- Quel rôle a pu jouer cette alliance entre poésie et chanson ? Serait-elle une forme majeure de l'expression artistique française ?
- Pensez-vous que la chanson soit de la poésie ?

Pour répondre à ces questions problématiques, nous formulons les hypothèses suivantes qui vont nous aiguillonner tout au long de notre recherche :

- ❖ Nous supposons que les critères de la poésie se retrouvent dans la chanson, notamment les vers, les rimes, les tonalités et les intonations qui seraient essentielles en poésie et même en chanson : quand on lit une poésie, il y a souvent le côté musical.
- ❖ La poésie pourrait être un art dont la réussite dépendrait de la mise en chanson.
- ❖ La chanson pourrait mettre en valeur un vers, le fait d'en faire un refrain, c'est ce qui donne non pas un autre sens au texte mais un autre éclairage.

Notre objectif à travers cette étude est de déterminer la relation entre le poème et la chanson, tout en mettant en valeur les différents thèmes abordés dans les poèmes d'Aragon qui font l'inspiration de plusieurs chanteurs.

Afin de réaliser ce travail, nous avons opté pour les approches thématiques, discursives, psychologiques et analytiques qui se sont imposées à nous vu la nature du thème que nous abordons.

Après une introduction présentant un historique sur la poésie et sur la chanson, nous nous arrêtons ensuite sur le rapport entre poésie et chanson, sur l'écriture musicale chez Aragon, en étudiant notamment comment un poème peut devenir une chanson. Le chapitre suivant esquisse le portrait d'Aragon : l'auteur inclassable. Après cela, la notion qui sera soulevée est celle de l'amour chez Aragon. À travers son œuvre, nous tenterons d'analyser cette relation d'amour qui existe entre poétique et lyrique, c'est d'ailleurs ce qui nous

Introduction

passionné tant. Dans un dernier chapitre nous nous intéressons à l'étude et l'analyse des poèmes sous diverses formes et notamment selon les approches citées en amont.

Chapitre I :

**La poésie et la chanson : une
confrontation entre la culture orale
et écrite**

« *Dire et chanter était autrefois la même chose.* »⁹

De tout temps et de toutes les cultures, le chant était un moyen de mettre en évidence, d'accentuer, d'intensifier dans la parole cette dimension irrationnelle et spirituelle.

Dès l'aube de la littérature française, l'association de ces deux mots suscitent immédiatement de nouvelles associations (chant, rythme, harmonie, mélodie, musicalité, voix...) Ces deux arts fonctionnent aussi de manière évidente comme une source d'inspiration mutuelle.

La poésie et la chanson formaient une seule unité, malgré la particularité de chacun d'eux. Ces deux arts restent indissociables aux différents niveaux (formels, structurels, conceptuels...) Dans la mesure où le poème ne prend sens qu'avec la chanson.

« *Le chant est le symbole de la parole qui relie la puissance créatrice à sa création.* »¹⁰

Dans ce premier chapitre, nous débiterons notre travail par un panorama historique sur la poésie et sur la chanson, nous nous arrêterons ensuite sur le rapport qui relie la poésie et la chanson, dans le but de démontrer les principaux liens qui existent entre ces deux notions.

En effet, nous allons également dévoiler la notion du langage musical chez Argon, mettant en valeur les multiples adaptations musicales.

1. L'évolution de la poésie

Donner une définition à la poésie, c'est donc l'envisager dans son évolution et ses mutations. En réalité la définition de la poésie reste floue, voire même ambiguë. Tant que la poésie apparaît sous divers aspects, tantôt chantée tantôt dite. Elle est effectivement un art langagier visant à exprimer des sentiments et des sensations personnels. Il s'agit en effet d'une harmonie et d'une beauté assez délicates, d'un style à part, d'un art subtil. Depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, nous voyons que la poésie est passée par une variété de formes (la Ballade, le Rondeau, la Chanson de "geste", l'Ode...) pour aboutir à une véritable interrogation sur l'existence et sur le langage.

⁹ ROUSSEAU, Jean, Jacques, *Essai sur les origines des langues*, Genève, A belin, 1781, vol. 8.

¹⁰ VIRET, Jacques, *Le chant grégorien*, L'Age d'Homme, 2001, p. 318.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

Si nous essayons de définir la poésie, on pourra dire qu'il s'agit évidemment d'un art littéraire, d'une quête spirituelle, d'un regard tout à fait différent sur un sujet donné tout en jouant sur la rythmique et la sonorité des mots. Elle est en effet une expression artistique, un genre trop varié, sous différentes formes (lyrique, épique et dramatique). Nous pouvons dire que la poésie est cette liberté qui sert à dévoiler et à faire ressortir des sentiments cachés.

La poésie est également l'art d'exprimer les émotions, les sentiments, les rêves et les pensées... tout ce qui inspire l'homme en général et le poète en particulier. Un langage sublime visant à percer le secret des choses, à déchiffrer la réalité du monde et à conduire le peuple vers la lumière. Il s'agit aussi d'éveiller la conscience, d'aller au-delà de la réalité pour en déterminer la signification des choses¹¹.

Nous pouvons dire que la poésie fait appel aussi à l'irrationnel, elle est surtout une affaire d'intuition, de sensibilité, de spiritualité et de rêverie... C'est une manière nouvelle de voir le monde, hors de toute volonté matérielle à des fins utilitaires. Elle est en effet un accord entre le monde et la sensibilité du poète. De ce fait:

« L'essence de la poésie, c'est peut-être le sentiment continu de correspondances secrètes, soit entre les objets de nos divers sens, formes, couleurs, sons, parfums soit entre les phénomènes de l'univers physique et ceux du monde moral, ou encore entre les aspects de la nature et les fonctions de l'humanité. »¹²

En effet, nous ne savons pas ce que le poème veut dire. Cependant, il nous chante, toujours il communique une émotion, c'est ce que Voltaire résume si bien dans :

« *La poésie est l'éloquence harmonieuse.* »¹³

L'étymologie du mot poésie est déjà l'interprétation du mot poétique, poësis pour les grecs signifie « création » du verbe poiein c'est « faire, créer ». Le poète qui s'est appelé « aède », car il invente en même temps le langage, avec ses figures et son rythme. Pour Platon, la poétique est rattachée à la possession divine, de même dans l'univers de la bible, le poète est un prophète, il est considéré comme le créateur, l'artiste par excellence¹⁴.

¹¹ *La poésie et le poète*, Phosphore, 2017.

¹² LEMAITRE, Henri, *La poésie depuis Baudelaire*, Paris, Armand Colin, 1965.

¹³ VOLTAIRE, François, *Dictionnaire de la pensée*, Versailles, André, 1764, p. 998.

¹⁴ « Définition de la poésie », dans *Dictionnaire encyclopédique*, Paris, Larousse, 1978, p. 176.

Il y en a ceux qui ont essayé de donner à la poésie une définition simple et précise, mais en réalité la poésie échappe à toutes définitions, car il s'agit en effet d'une inspiration, d'une intuition, et d'un langage spirituel... qui touche même à l'âme de l'homme, cet art qui consiste en un rapprochement de rythmes, de tonalités, de sonorités... dans le but de faire passer un message, d'exprimer des sentiments et des réflexions, de créer une expérience sensorielle unique.

À l'origine, la poésie est souvent confondue avec la chanson. Elle a d'abord été chantée. Il s'agit là d'une expression littéraire plus ancienne, qui qualifie l'art oratoire tout en attachant de l'importance à la musicalité des mots qu'à leur sens. Nous pouvons dire que la poésie a longtemps existé avant la prose parce qu'elle est un procédé d'explication et de transmissions orales de certaines énigmes et de conceptions du monde, tout en véhiculant des faits et des mythes fondateurs de l'histoire humaine.

Dans l'antiquité, la poésie était incarnée par Orphée : premier poète, symbole de la poésie lyrique, un personnage légendaire de la mythologie grecque, il séduisait les Dieux, les hommes et même les animaux... Par la splendeur de son chant. À cette époque-là, la poésie avait un caractère sacré. Elle est également d'inspiration divine qui est considérée comme une source de toute poésie, dont chaque poète cherche à atteindre un idéal de beauté et d'émerveillement artistique; nous pouvons dire qu'il s'agit d'une force surhumaine, où le poète est l'intermédiaire entre les Dieux et les hommes¹⁵.

Au moyen âge, la poésie était chantée par les troubadours. Elle était sous forme épique, qui raconte les exploits des guerriers et des chevaliers. Cette période est connue d'un côté, par les chansons de geste qui sont des épopées glorifiant des héros et des rois légendaires et d'autre côté, par le lyrisme à travers lequel les poètes vont exprimer des sentiments de joies, de bonheurs, de chagrins, de douleurs, et même d'espérances... et vont aussi développer une réflexion sur l'existence et sur la condition humaine.

Au XVIème siècle, les genres poétiques se sont généralement limités à l'imitation d'anciennes formes gréco-latines. Autrement-dit, le retour aux textes antiques. À cette période, un groupe de poète voit le jour, la pléiade. Ces poètes qui ont pour volonté de renouveler la poésie qu'ils considéraient comme obsolète, surannée voire même dépassée, en rejetant les formes médiévales c'est-à-dire les poèmes à forme fixe comme la ballade, le

¹⁵ <http://ecriturama.e-monsite.com/la-poésie-historique.html>
(Page consultée le 13 décembre 2018).

rondeau... et d'aller vers une nouvelle forme poétique libre qui est le sonnet, et cherchent aussi à avoir un style assez compliqué et d'enrichir la langue.

Au début du XVIIème siècle, on parle de la poésie baroque où les poètes vont parler des sentiments, se livrer, s'épancher et raconter très précisément leurs sentiments. D'autre part, la poésie baroque est exubérante où la forme est plus importante que le fond. On s'adresse plus aux sentiments des lecteurs qu'à leur raison. Cette poésie a un style assez chargé et lourd. Au milieu de ce siècle, le courant classique, naît par opposition à la poésie baroque. À partir du classicisme, les règles deviennent extrêmement strictes, la forme fusionne avec le fond, les poètes rejettent la notion du sentiment pour parler de la nature humaine en utilisant un vocabulaire simple et accessible.

Au XVIIIème siècle, la poésie est toujours sous l'influence du classicisme. Elle a poursuivi les modèles classiques, c'est le grand siècle de la pensée rationnelle et de la réflexion philosophique. C'est-à-dire que les formes poétiques n'ont pas évolué à cette période.

Le XIXème siècle, c'est le siècle des poètes, une époque poétiquement brillante où de nombreux courants vont se succéder. La poésie se place au premier rang, avec Lamartine, Alfred de Musset, Victor Hugo, Baudelaire... Ce nouvel élan poétique se présentait comme le défenseur de la conception de « *La poésie est l'exaltation du moi, c'est un chant intérieur ; Le poète est un être tourmenté, doté d'une sensibilité exceptionnelle au point qu'il établit une relation de cause à effet entre le désespoir ressenti et la beauté du poème* »¹⁶.

Le XXème siècle, a vu naître un certain nombre de tendances poétiques dont les plus importantes furent le dadaïsme et le surréalisme. Il s'agit d'un renouvellement de thèmes et de formes, un poème peut prendre toutes les formes, les poètes se libèrent des contraintes et vont par conséquent chercher dans leur inconscient de nouvelles idées, de nouvelles réalités et de nouvelles pensées.

La poésie nous accompagne au quotidien, elle est également un art qui permet d'exprimer des sentiments, des ressentis et des émotions. C'est une manière profonde qui nous permet d'exprimer ce que l'on ressent, en s'appuyant sur la rythmique des mots.

¹⁶ Ibid.,

Par sa beauté, la poésie peut procurer du plaisir aux lecteurs. Elle permet en effet de s'évader, de rêver. Elle livre d'esprit et engendre des prises de consciences, des réflexions et même des pensées¹⁷.

Nous pouvons dire que la poésie est destinée à l'expression des sentiments personnels et collectifs à la fois. Elle fait appel à l'exaltation. Elle apporte souvent des remèdes aux maux de la vie. Elle est avant tout une création, un art sublime.

« La poésie est à la fois musique, statuaire, peinture, éloquence ; elle doit charmer l'oreille, enchanter l'esprit, représenter les sons, imiter les couleurs, rendre les objets visibles. »¹⁸

Au-delà de toutes définitions, nous pouvons dire que la poésie est un art du langage permettant de suggérer, avec harmonie et régularité, une infinité d'images, de sensations, d'état d'âme et d'esprit, un moyen de s'exprimer librement tout en faisant passer un message. La poésie a traversé les espaces et les siècles, sous différentes formes, mais elle est toujours présente.

« La poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire, et ce qui arrive souvent. »¹⁹

2. L'évolution de la chanson

La chanson est un art qui a lentement existé, depuis la préhistoire (chants, battements de mains, choc de pierres...). Mais il reste difficile de marquer le point de départ de cet art ancestral. Au début, la chanson des hommes qui vivaient sur terre à ces époques lointaines n'était pas semblable à la nôtre ; les mélodies qu'ils inventaient traduisaient divers sentiments. Les hommes préhistoriques ont éventuellement adopté l'expression de la chanson au cours de cérémonies rituelles.

Si nous parlons de la chanson en tant qu'un art très ancien, c'est-à-dire d'un chant religieux consacré à tous les Dieux et pour toutes les civilisations antiques. Dès le jour où l'homme a maîtrisé ses propriétés sensorielles, il les a utilisées non seulement pour parler, mais

¹⁷ SERRANO, Léna et al, *Mon bel amour...Ma déchirure*, Louis Aragon, 1896, p. 1-19.

¹⁸ BANVILLE, Théodore, *Le petit traité de poésie française, L'art poétique : la définition de la poésie*, Pimido, 2008, p. 1-3.

¹⁹ PREVERT, Jacques, *un poète*, Gallimard, 1998.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

aussi pour chanter. Nous pouvons aussi supposer que l'homme a toujours chanté, pour exprimer des sentiments, pour mieux réfléchir en donnant un rythme aux paroles.

Les origines de la chanson remontent à la fin du IXème siècle, et qui relèvent du chant Grégorien imposé par l'église, où les mots sont liés au vers, ce qui crée un certain rythme, même s'il s'agit de l'écrit. Nous retrouvons quelques traits de la chanson.

Comme l'assonance, l'allitération, la rythmique... où la plus ancienne forme de la chanson que nous pouvons le remarquer le chant religieux, appelé chant sacré, date du Xème siècle, ce genre de chant a trouvé sa place dans l'église, et a été utilisé pour les cérémonies religieuses, il s'agit donc d'un chant sacré officiel de l'église, chanté par les troubadours et les trouvères, accompagné par quelques instruments (le luth, le tambourin, la harpe, la flûte à bec...) avec des paroles amusantes, satiriques et frivoles.

Dès le XIIIème siècle, une nouvelle forme de chanson est apparue, c'est la chanson polyphonique, nous pouvons mentionner la ballade ou le rondeau, en guise d'exemple. Elles vont apporter à la chanson une grande liberté en jouant sur la rythmique des mots où les compositeurs utilisent un mode différent pour chaque voix.

En ce qui concerne le XIVème siècle, c'est la chanson populaire qui le dominait, nous pouvons aussi trouver quelques traces de la chanson artificielle, celle qui a été pensée et trouvée par l'intelligence humaine et qui réside dans certains instruments.

Le XVème et le XVIème siècle, voient un renouveau qui a extrêmement influencé la chanson. Les compositeurs de cette époque ont voulu imiter les anciens grecs avec une touche personnelle et un style propre à eux, en se basant sur ses écrits antiques.

Vers la fin du XVème siècle, le chant polyphonique sacré se charge d'une certaine complexité. À cette tendance-là, vient s'ajouter, dans la première moitié du XVIème siècle, la polyphonie complexe et surchargée que l'on trouvait dans le chant religieux et profane. La chanson a désormais pris de l'importance, elle n'est pas consacrée et réservée seulement aux Dieux mais plutôt de l'ordre de l'humain.

Le XVIIème siècle, est l'ère du baroque, qui a commencé avec les premiers Opéras. À l'opposé de la polyphonie, le baroque est le règne de la mélodie soliste, plein de mouvements et d'expressions théâtrales, où s'invente une nouvelle forme de chanson, riche et variée. (L'opéra, les grandes formes du chant sacré). Cette période nous semble d'une richesse

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

foisonnante : c'est que la chanson a pris son essor et gagné son autonomie. Quant à la richesse de cette période tient à une série de bouleversements qui vont progressivement modifier le paysage musical.

Le XVIIIème siècle, ou le siècle des lumières, c'est l'époque la plus riche concernant le domaine artistique. Cette période a connu les compositeurs les plus célèbres ; ce siècle est également marqué par deux parties majeures. Le baroque naît au début du siècle précédent, qui est caractérisé par la mise en place des lois organisant les tonalités, les intonations et les harmonies... Quant à la seconde moitié du XVIIIème siècle, elle est marquée par l'avènement de la période classique, qui est caractérisée par l'adaptation de nouvelles formes musicales strictes.

Le XIXème siècle s'ouvre d'une manière puissante et magistrale, avec des sonates, des symphonies...etc²⁰. Tout au long de ce siècle, la chanson romantique qui dominait et qui commençait à adopter une toute autre dimension artistique. Ce siècle a été marqué par l'arrivée des chansonniers interprétant les thèmes d'actualité. C'est à cette époque-là qui est né le comique en incarnant des chansons sur le quotidien des soldats. C'est une période faste pour la chanson, son statut change grâce à l'avènement des chansonniers comme nous l'avons souligné auparavant. Quant à sa position dans la société, nous pouvons dire que ce type de chanson devient petit à petit un symbole évident de l'évasion du quotidien en insérant deux notions, l'amour et l'humour.

Au XXème siècle, avec la progression technologique, la chanson prend une nouvelle forme qui en fait un art à part entière. À cette époque-là, les compositeurs essaient d'explorer de nouvelles voies dans leur manière de concevoir la chanson. Ils se libèrent de toutes traces de l'héritage classique, des formes musicales strictes. Ils sont toujours à la recherche du renouveau, la chanson prend des formes plus variées, la mélodie est totalement libre ; il s'agit d'une nouvelle forme d'expression musicale.

Pour résumer tout ce qui vient d'être cité en amont, nous pouvons dire que la chanson a évolué tout au long de l'histoire, sous différentes formes. Les règles de composition sont strictes puis libres. De nouveaux instruments apparaissent. De nos jours, la chanson a tant d'importance, elle s'enrichit avec toutes les tendances et les influences du monde entier. Elle s'ouvre au monde et se propage telle une nuée de poudre : à la radio, à la télévision ou sur nos

²⁰ <https://www.musique-europeenne.com>. (Page consultée le 22 décembre 2018).

ordinateurs ; elle est au centre de la vie humaine dans toutes les civilisations, elle fait partie du patrimoine universelle, fait passer un message, véhicule une culture et transmet des idées...

La chanson est une manière de se parler à soi-même et de s'entendre, « *il s'agit donc d'une chanson où les artistes cherchent un aspect esthétique à travers les textes et la création musicale.* »²¹ Il s'agit effectivement d'une source d'inspiration, d'un moyen de communication et surtout d'une production créative qui émerge de la collaboration d'un poète et d'un compositeur. Cette alliance entre le texte et la mélodie peut couvrir des structures et des formes qui donnent par la suite un aspect particulier à la chanson.

3. Rapport entre poésie/chanson

La poésie a une histoire qui unit son destin à celui de la chanson. Les relations entre poésie et chanson ont depuis toujours nourri les réflexions des créateurs. Qu'ils soient poète ou compositeur, nombreux ceux qui prétendaient que la poésie se distingue de la chanson, aussi par la forme que par le contenu. Si la poésie cherche la beauté à travers le langage, la chanson exprime des sentiments personnels en se servant de cette beauté-là du langage et de la voix.

Poésie et chanson ont lentement évolué l'une avec l'autre. Ici ou là, nous pouvons entendre dire que ces deux concepts sont unis au point que certains même les confondent.

« *Toutes paroles mises en vers sont chansons.* »²²

Dès l'origine, ces deux arts sont attachés, c'est d'ailleurs, la lyre d'Orphée qui est à l'origine de cette alliance, la poésie ancestral existait sous une forme chantée, elle est avant tout un art sonore doté de musicalité.

La poésie tient la main de la chanson, cela veut dire que la chanson est considérée comme poésie vivante, un texte à qui on a doté d'une voix, d'un chant et d'un corps. Elle peut se définir donc comme un langage universel, octroyant une mélodie et un rythme aux vers poétiques. La poésie emprunte par ailleurs de la chanson le rythme et la sonorité qui donne par la suite une certaine singularité et un aspect artistique à cette alliance.

Nous pouvons par conséquent comprendre que la poésie sans chanson ne peut être qu'une représentation formelle et dépourvue de toutes créations artistiques. Cette similarité

²¹ ZARKA, Charles, Yves, *Ce que la chanson ne dit pas*, <https://www.cairn.info/reflexions-intempestives-de-philosophie--9782130553823-page-132.htm?contenu=résumé>. (Page consultée le 23 décembre 2018).

²² DANTE, Alighierie, *De l'éloquence en longue vulgaire*, Paris, Gallimard, 1965, p. 599.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

qui existe entre poésie et chanson puise ses origines de la Grèce antique. Style repris au moyen âge, les œuvres des premiers poètes étaient des textes chantés par les Troubadours et les Trouvères qui ont laissé derrière eux sous forme de chanson la grande majorité de leur production artistique.

Les limites entre poésie et chanson sont difficile à tracer, la mise en chanson des poèmes a souvent charmé des chanteurs et des compositeurs célèbres. Il s'agit en effet d'un nouveau style d'expression artistique mettant en jeu la voix et la musicalité des mots.

De nombreux chanteurs ont porté à leur raffinement cet art subtil, mettant en avant le poème, en lui donnant une plénitude et en le mettant en valeur.

Dans la chanson française, par exemple, de grands poètes ont été repris et chantés et parfois même interprétés comme (Apollinaire, Eluard, Baudelaire, Prévert et Aragon...). Ces derniers font partir d'une élite dont les textes poétiques ont servi aux plus belles chansons françaises.

La rencontre entre poésie et chanson est le fruit d'une collaboration d'un poète et d'un chanteur, d'un texte et d'un son, d'un discours poétique et artistique... Car chaque langue parlée ou écrite possède sa propre musique ; ces deux arts sont d'une même fonction artistique, que l'histoire littéraire a réuni et qu'aussi les chanteurs et les compositeurs n'ont cessé de rassembler dans leur création, de grands poètes français (Apollinaire, Prévert, Baudelaire, Aragon...) ont été mis en chanson par les grands chanteurs (Jean Ferrat, Leo Ferre, Georges Brassens...) ²³.

La question des rapports de la poésie et de la chanson invite en outre à s'intéresser à la présence de la thématique de musicalité en poésie. Nombreux sont les poèmes dont les titres sont inspirés de la chanson et qui offrent tout un éventail de références à l'art sonore. Dont l'importance de l'oralité en poésie : il induit son contact direct avec la chanson et celle-ci doit son association spontanée à la poésie.

La relation entre poème et chanson est de ce fait non seulement possible mais aussi harmonieuse : ces deux arts sont le produit d'une langue et d'une mélodie. La poésie n'est pas seulement un art du langage mais aussi une manière de bien s'exprimer. Ces deux arts se rejoignent plus que cela, par le besoin d'exprimer des sentiments, de transmettre un message et de véhiculer des réflexions... En effet, la chanson trouve dans son union avec la poésie un

²³ BONVIN, Simon, op. cit., p. 4.

fond et un sens permettant de se cultiver mais aussi de s'évader. Elle se réinvente et la poésie aussi comme un genre artistique à part entière en cherchant par-là, une nouvelle manière qui vise à mettre en valeur un poème : c'est ce qui donne cet aspect particulier, cette fusion de création artistique en lui rajoutant une dimension productive propre à notre ère.

L'histoire de cette relation entre poésie et chanson se tisse et s'entremêle à travers les siècles. Elle est aussi compliquée que délicate. Ainsi que les changements qu'a connus chacune d'elles au fil du temps.

De tous temps et en chaque circonstance, la chanson a souvent accompagné la poésie, au point où l'un ne peut se concevoir sans l'autre. D'ailleurs, nous pouvons facilement nous apercevoir qu'elles sont depuis toujours unies par des liens intenses.

Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un même art, l'un exprime et l'autre chante, et tous les deux ont pour but de procurer des émotions ou de les accentuer. Ces deux notions n'ont jamais cessé de s'entremêler, de s'affranchir pour mieux se retrouver ensemble, pour mieux illustrer leur union.

Il existe depuis longtemps une certaine complémentarité entre poésie et chanson, en effet ces deux domaines créatifs se présentent en tant que formes artistiques interdépendantes : le poème inclut la chanson par la présence de certaines ressemblances dans les procédés utilisés comme la rythmique, la mélodie et l'harmonie qui embellissent le poème, donne du poids au vers.

Depuis toujours, poètes et chanteurs ont fait de ce rêve fou celui de fusionner leurs créations dans un creuset unique et tenter de réaliser la totale symbiose de leurs arts. Cet éclairage musical que le compositeur exprime au moment où le texte est chanté, pour décrire une situation, une action ou une scène particulière amplifie l'effet de la chanson, souligne et simule le poème. Le mot chanté sert à la réalisation d'une tonalité musicale qui doit contribuer à une meilleure compréhension du texte²⁴.

De ce volet, nous pouvons affirmer que la chanson a une relation étroite avec la poésie. Il s'agit donc d'une confrontation et d'une fusion parfaitement orchestrées entre le texte et le son, entre le poète et le lyrique, entre le langage poétique et artistique. Ce lien profond a ouvert la porte à une nouvelle forme artistique, à une autre manière de dire et de signifier...

²⁴ GAUSSIN, Allain, *Musique et poésie*, Dissonances, n°26, 2004.

4. Le langage musical d'Aragon

Grand admirateur de Jean Ferrat et de Léo Ferre, Louis Aragon s'intéresse à la chanson sans être un acteur direct de la vie musicale de son temps. En collaboration avec quelques chanteurs et compositeurs célèbres, Aragon voit une partie considérable de son œuvre adaptée par de chanteurs de grande renommée et idéologiquement engagés. Un grand nombre de ses poèmes ont, en effet, un impact durable sur les chanteurs de différentes cultures et un large public.

Si certains doutent encore de l'amour de Louis Aragon pour la chanson, il est en revanche indéniable que les compositeurs ont nourri une véritable passion pour l'œuvre du poète : sa poésie a donné lieu à une multitude d'adaptations musicales.

La stature de Louis Aragon est telle qu'il paraît nécessaire de s'interroger sur les relations que le plus grand poète français a entretenues avec les célèbres chanteurs et compositeurs.

Ce qui frappe d'emblée dans la poésie musicale du XXème siècle, c'est bien le nombre impressionnant de compositions et d'adaptations musicales de l'œuvre d'Aragon. Ce dernier avait aussi une particulière prédilection pour la chanson, il aimait entendre ses poèmes mis en chanson. Cette immense admiration pour la chanson fut si féconde inspirant ce génie artistique, hors catégorie.

Nombreux sont les chanteurs et les compositeurs qui ont mis en chanson les poèmes d'Aragon (Georges Brassens, Leo Ferre, Catherine Sauvage, Jean Ferrat...) Ils ont composé des mélodies sur ses poèmes, car ils s'y prêtaient facilement mais aussi pour la passion qu'ils déchainaient, touchant la sensibilité de tous !

La mise en chanson des poèmes de ce génie qui est Aragon, nous amène en effet à évoquer les rapports qu'existaient entre la poésie d'Aragon et la mélodie. Ce qui a conduit Leo Ferre, Ou encore Jean Ferrat à adopter la forme symphonique du poème, qui leur semblait plus adéquate. Autrement-dit, dans ses poèmes, Aragon, par son art, a lui-même réduit pour les compositeurs les possibilités d'écrire de la musique sous ses vers et il a permis aussi aux plus talentueux à chercher de nouvelles formes qui puissent mieux s'adapter au souffle de ses poèmes les plus significatifs.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

Créateur d'œuvre d'art, moderne pour son époque, il ne semble se plier à aucune règle préétablie. Le poète qui a su faire de sa poésie une arme et une œuvre artistique à la fois. Auteur de tous les paradoxes et les complexités de son époque, visionnaire, penseur, éveillé et inventeur, Louis Aragon, est l'un des hommes les plus ambigus du XXème siècle. Cette ambiguïté fait la beauté de son œuvre et lui permet d'emprunter plusieurs registres et discours et de différentes manières.

Aragon est avant tout celui qui a récapitulé toutes les formes de la poésie française, en faisant de son œuvre un moyen d'appréhension du réel, un lieu d'expérimentation capable d'accueillir toutes les recherches possibles, un lieu de toutes les créations artistiques et aussi de plusieurs tentatives d'adaptations musicales réussies.

Tout au long de sa vie et en toutes circonstances, Louis Aragon n'a jamais arrêté d'écrire : il produit sans relâche. Tout y est dans son œuvre : le romanesque, la poétique et aussi l'artistique... En suivant dans ses écrits une manière de plus en plus soutenue, sa réflexion sur toutes les particularités et les possibilités d'une création artistique à part et un style à part permettent de défendre toutes ses idées, ses pensées et même sa vision du monde et surtout de les véhiculer et à grande échelle au plus.

Aragon est un poète novateur. Il s'était créé de nouveaux repères. Sa poésie propose un genre artistique original. Il est considéré comme l'auteur d'une production poétique très importante et son style, sa façon d'écrire relève d'un côté de son expérience et de sa tentative en tant qu'un auteur aux multiples facettes.

Ce contexte particulier a profondément influencé Aragon et son écriture qui l'oriente naturellement vers une recherche poétique plus populaire et artistique, même si son écriture portera encore et toujours la marque surréaliste. Et d'autre côté, de la confrontation avec les compositeurs fut un moyen pour lui de perfectionner l'expression harmonieuse.

Cette force artistique traverse les œuvres d'Aragon, de façon surprenante chez ce maître d'art. Il s'agit en effet d'un phénomène d'écriture original, d'un style éblouissant, où le poète et le romancier se trouvent ainsi réunis de façon inédite.

Aragon fut l'inspirateur de célèbres compositeurs et interprètes déjà cités auparavant. Ainsi l'importance de la dimension rythmique et la composante sonore s'avère elle aussi capitale dans la perception et la réception de la poésie d'Aragon.

Qu'il s'agisse du poète ou du romancier, Louis Aragon est un monument littéraire qui n'est guère comparable, un brillant intellectuel, un magicien qui a marqué son siècle, homme de lettre et homme politique et un amateur de l'œuvre d'art. Il accentue l'aspect traditionnel de sa poésie, en puisant dans la forme classique, les vers mesurés et rimés et coupe l'aspect politique de sa poésie avec l'aspect lyrique. Sans nier ce retour au classicisme, il mêle enfin à sa création romanesque et poétique une réflexion sur l'art et sur l'écriture.

« Aragon n'est pas seulement, avec Apollinaire et Péguy, avec Claudel et Valéry, un des plus grands poètes de notre siècle. Héritier de Chateaubriand et d'Hugo... Comme un Picasso, comme un Chaplin, comme un Einstein il incarne son époque. Il se confond avec elle. Il la traduit et il la marque. »²⁵

Lire Aragon, c'est souvent faire une étrange expérience, éprouver un sentiment que l'on découvre lors de la lecture. C'est sentir le parfum de l'histoire, ressurgir du passé et éclairer des noms de femmes et d'hommes oubliés. C'est en effet voyager dans l'histoire, voir défiler des figures historiques et culturelles, découvrir l'ampleur d'une œuvre bouleversante et émouvante à la fois, dévoiler la beauté de la poésie, redécouvrir l'amour et la passion dans les mots.

La poésie d'Aragon dépasse l'univers de la création pour atteindre celui de l'histoire, évoquant les douleurs d'un passé inévitable et abordant les couleurs d'une espérance sans cesse renouvelée. Avec Aragon, le poème devient la blessure d'une mémoire vive, le cri d'une promesse à venir, l'expression tranchante et saisissante du pouvoir du mot. Avec Aragon, l'idée de la résistance n'est plus un idéal, mais une destinée humaine gravée dans le corps du poème²⁶.

Ce plus grand poète français de la belle époque, reste toujours à redécouvrir. Louis Aragon est un poète, romancier, journaliste, essayiste, surréaliste, poète de la chanson et aussi engagé dans toutes les grandes guerres de ce siècle. Aragon est un auteur qui nous a fasciné par la magie de son style, par ses textes poétiques harmonieux, par l'agitation de ses passions, par l'émerveillement de sa langue, par la multiplicité de ses œuvres et par la mise en chanson.

Auteur de chef d'œuvre et d'œuvre d'art aussi, c'est un avant gardiste. Il a marqué son siècle par son génie et sa production artistique prolifique qui a connu plusieurs adaptations

²⁵ ORMESSON, Jean, postface, *Et toi mon cœur pourquoi bats-tu*, Robert Laffont, Paris, 2003, p. 419.

²⁶ LYAMLAHY, Khaled, *Aux héros de la guerre : et si on relisait Aragon*, Actuelitté, 2015.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

musicales par de grands noms de la chanson. Il a charmé les lecteurs par la beauté et la splendeur de ses poèmes et surtout par leur mise en chanson qui a également contribué à le rendre célèbre.

Par l'audace de ses idées et la force de ses passions, Aragon a su aussi traduire dans une langue artistique, éclatante tant de souffrances et de rêves : il est sans conteste un grand poète de la chanson. Ayant fait de sa plume une arme pour combattre autant par sa poésie qui est devenue un chant populaire et une forme parfaite qui jaillit de l'aspect artistique.

Ses écrits relèvent de son vécu et de son enfance invraisemblable. Sa poésie touche à des thèmes assez variés. Cette poésie artistique qui échappe à toutes tentatives de classification et cherche à propos de ça à renouveler sa vision de l'art : elle était au centre du travail d'Aragon; elle n'a jamais cessé de muter et de s'adapter. Mise en chanson, elle fut de tout temps reprise, même de nos jours.

« *Je n'ai jamais appris à écrire.* »²⁷ Disait Aragon qui est connu par sa maîtrise de tous les genres littéraires : c'est un touche à tout. Il sait être surréaliste, comme il sait manier l'alexandrin, il se fait romancier de l'amour et analyste de sentiments avec autant d'intelligence, il sait enfin raconter des histoires tout en restant un poète inclassable et doué à la fois. L'écriture de ses œuvres est animée par cette envie de créer, par l'excitation et la volonté d'atteindre l'excellence.

Aragon n'a jamais écrit de chanson et pourtant quel parolier fameux ! Il fait ainsi résonner sa voix. Sa poésie a été, plus qu'aucune autre, mise en chanson et reprise par Georges Brassens « *il n'y a pas d'amour heureux* », Leo Ferre « *l'affiche rouge* » et Jean Ferrat « *les yeux d'Elsa* »²⁸

Il dira « *Je déborde d'un chant sublime impérieux.* »²⁹ Rien de plus parfait pour résumer une telle beauté. Nombreux sont alors les poèmes d'Aragon repris dans multiples types de chansons. En outre un grand nombre de ses poèmes ont donné lieu à des adaptations musicales variées et incontournables déjà citées.

²⁷ ARAGON, Louis, *Les incipits*, Flammarion, Paris, 1969.

²⁸ BOUGNOUX, Daniel, *La parole ou l'énigme*, Bibliothèque publique d'information, Paris, 2005.

²⁹ ARAGON, Louis, *Un jour Elsa ces vers*, Gallimard, Paris, 1959, p. 123.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

Un chemin verbal et musical dans l'œuvre poétique d'Aragon se fait entendre, où la voix et la parole se confrontent et laissent entendre le rapport entre le rythme et la métrique des vers, l'harmonie et la sonorité des mots, l'écrit et le chant...

Nous clôturons de dernier volet d'un chapitre riche et enrichissant avec ces paroles de Ferré :

« Derrière la porte des paroles d'Aragon, il y avait une musique que j'ai trouvé, immédiatement. Et quand cela n'était pas immédiat, je tournais la page et passais à d'autres portes. J'ai mis Aragon en musique... »³⁰

³⁰ FERRE, Leo, *Aragon et la composition musicale*, Préface au disque « les chansons d'Aragon », 1961.

Chapitre I : La poésie et la chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite

Poésie et chanson sont liées d'une manière étroite, depuis toujours. Malgré la particularité et l'autonomie que chaque discipline a trouvées au fil des siècles, ces deux arts restent interdépendants au niveau aussi bien structurel que conceptuel. Il est tout simplement indéniable qu'un poème résonne comme un fragment de musique.

Tout comme la poésie, la chanson tient sa force du fait qu'elle s'appuie sur certaines émotions. D'ailleurs, le chanteur ou le compositeur, ainsi que le poète, sont capables de saisir le sens profond des choses et relèvent la beauté de leur art. La poésie et la chanson sont une onde qui rythme l'univers.

Cette question du rapport de la poésie et la chanson date de la nuit des temps. Cette relation consiste à entendre une mélodie derrière le parler ; cette dualité son – parole nourrit de tous temps des poètes et aussi des compositeurs.

Dès son avènement qui reste insaisissable, temporellement parlant. Au-delà de la présence de la thématique musicale en poésie, de la dimension musicale d'un langage, ce rapport invite, en effet, à s'intéresser aux poèmes mis en chanson par des grands chanteurs et compositeurs, aux liens qui unissent la mélodie et la parole. Dans la mesure où nombreux poèmes et recueils d'Aragon dont les divers titres furent et sont toujours de grands tubes de chansons. Ils contribuent également à célébrer le poète grâce à cette adaptation musicale.

Chapitre II :

ARAGON, un destin français

Louis Aragon est un auteur aux multiples dons, connu dans le monde entier pour son œuvre extraordinairement riche et dont le génie s'est mis non seulement au service de la littérature mais aussi aux questions d'ordre social et politique. Un auteur véritablement complet et inclassable, Louis Aragon a traversé le XXème siècle, par sa production poétique et romanesque à la fois, il s'agit d'un homme d'exception, qui a fortement contribué au renouvellement de la poésie : sa vie et son œuvre ont fait de lui un personnage emblématique.

Romancier mais poète et parolier à la fois, il a su conjuguer et harmoniser deux derniers faisant de lui un poète-parolier malgré-lui. Poèmes, romans, revues, textes polémiques... Aragon est connu par sa capacité à renouveler sans cesse son œuvre artistique et par sa force intérieure qui le pousse à écrire sans relâche. Nous pouvons même dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'infini chez Aragon et dans son œuvre.

1. Qui est Aragon ?

1.1. Écrivain et poète

Louis Aragon est sans doute, le personnage le plus illustre, il est connu dans le monde par sa maîtrise de tous les genres littéraires. Poète, romancier, résistant, surréaliste, fou amoureux d'Elsa... c'est un homme hors du commun, talentueux, homme de lettre : Aragon se révèle être un génie absolu, un grand poète et écrivain de tous les temps.

On ne se lasse jamais de le lire, de le relire, de découvrir la richesse et la grandeur de son œuvre. Comme un trésor inépuisable qu'on découvre et en perpétuel mouvement, on est subjugué par la beauté et la profondeur de ses textes poétiques d'où émergent la vie, les combats, les espoirs, les amours...

Découvrir Aragon, c'est s'enrichir soi-même. Un des plus grands poètes du XXème siècle, Louis Aragon est aussi un écrivain d'une dimension exceptionnelle, un géant de son temps, le cupidon de la poésie et l'Ares de la révolte. Il se transforme sous sa plume en phare de l'histoire et de l'humanité. Un magicien réaliste et lyrique, c'est l'un des poètes de la résistance, célébrant l'amour absolu et l'action politique³¹.

³¹ HYARIC, Patrick, *Aragon le défricheur ou la plénitude de l'engagement*, L'Humanité, 2012, p. 3.

L'œuvre d'Aragon est riche et multiple. Des poèmes aux romans, des ouvrages critiques aux articles... elle apparaît d'abord comme un fourmillement de thèmes, de préoccupations, de styles qui composent une image extraordinairement vivante de son temps. Cette œuvre est le reflet d'une vie intérieure. L'œuvre d'Aragon n'est pas une entreprise de mémoire, le passé qu'il retrouve et l'avenir qu'il invente, il les écrits l'un et l'autre au présent³².

Nous pouvons légitimement distinguer des périodes dans l'œuvre d'Aragon ; on peut évoquer la période surréaliste, puis la période du monde réel, enfin il est passé du réalisme au roman historique avec « *la semaine sainte*. » Ces périodes-là sont comme un immense récapitulatif des divers moments d'Aragon. On peut également distinguer les œuvres romanesques des œuvres poétiques, encore qu'au fur et à mesure du développement de l'œuvre, cette distinction devient de plus en plus hasardeuse.

Nous pouvons enfin et surtout penser que la rencontre avec Elsa Triolet détermine un changement radical dans l'inspiration d'Aragon... mais, ces perspectives ne peuvent plus être considérées comme essentielles par les lecteurs qui ont découvert la virtuosité de l'œuvre d'Aragon à partir de ses développements et de ses plus grands livres qui se sont succédé en quelques années « *Le Fou d'Elsa, 1963* », « *La mise à mort, 1965* », « *Blanche ou L'oubli 1967* »³³.

Cette manière d'envisager l'œuvre d'Aragon défie beaucoup moins la logique qu'il n'y paraît, en fait chaque ouvrage d'Aragon contient l'essence de ceux qui l'ont précédé : les différentes transformations du style, du propos, de l'approche constituent essentiellement une façon d'éprouver autrement, d'éprouver d'avantage ce qu'on peut appeler le contenu de son inspiration. Dans ce sens toute l'œuvre d'Aragon est poétique, ces immenses poèmes, ces gros romans, loin de divertir le lecteur, ne font que le ramener vers ce centre mystérieux de l'œuvre.

Lorsqu'on parle d'Aragon on évoque le romancier, le poète, le résistant, le surréaliste, l'amoureux d'Elsa, le déroutant, le militant... Il reste toujours énigmatique : qui était vraiment Louis Aragon ?

Fils naturel de Louis Andrieux, franc-maçon qui descend de la haute bourgeoisie protestante, ex préfet de police de la ville de Paris. Sa mère est Marguerite Toucas, jeune fille

³² BOUGNOUX, Daniel, « *L'unité de l'œuvre* » dans *encyclopédie universalis*, Paris, 1966, p. 249-250.

³³ VIGIER, Luc, *Biographie sommaire de Louis Aragon*, L'Erita, 2005.

de la moyenne bourgeoisie catholique qui tient une pension de famille avenue Carnot. Le lieu de naissance de Louis Aragon reste encore un mystère. Le nom d'Aragon a été choisi par Louis Andrieux lors de la déclaration de la naissance de l'enfant à l'état civil en souvenir d'un poste d'ambassadeur en Espagne, en Aragon.

Afin de préserver l'honneur de la famille maternelle, issue des Massillon, et celui du préfet, l'enfant est présenté comme le fils adoptif de sa grand-mère Claire Toucas, le frère de sa mère et le filleul de son père. L'œuvre de Louis Aragon portera en filigrane la blessure familiale de n'avoir pas été reconnu par son père, de trente-trois ans plus âgé que sa mère. Il évoquera ce qui fut le drame de sa vie, secret partagé avec sa mère qui lui rendit peut être la paternité et la transmission d'un nom difficile à envisager. Il a vécu une vie pleine de mensonges, d'hypocrisies, de blessures et de souffrances... Malgré ce lourd secret familial, Aragon était un élève brillant et s'adonnait par la suite à l'écriture, qui lui donnait toujours le désir de faire de sa vie une œuvre d'art.

Considérant l'écriture comme une quête de soi, Aragon est connu par son engagement et son soutien au parti communiste français de 1930 jusqu'à sa mort : avec André Breton, Paul Eluard, Philippe Soupault, il reste fidèle au parti communiste, dont il devenait membre du comité central.

Après la mort d'Elsa Triolet en 1970, il vit une sorte d'exil intérieur et déclare à la fin de sa vie ses penchants homosexuels. Cette mort influence profondément la vie d'Aragon³⁴.

Créateur aux multiples visages, romancier, essayiste, écrivain, poète, critique d'art et source d'inspiration de nombreux chanteurs. Un poète au service de la révolution, son engagement et son rôle dans la résistance influencent son écriture et lui donnera l'occasion de se révéler en tant qu'un grand poète populaire : Aragon chante avec faveur l'amour, la fraternité, la merveille de vivre...

Libre et passionné, fou amoureux, symbole de la résistance, il a révolutionné l'œuvre romanesque et bouleversé l'art poétique... Cet auteur d'œuvre d'art est un génie de la littérature, une source d'inspiration et un univers absolu. C'est l'auteur qui peut toucher absolument à tout et qui peut aussi aller jusqu'au bout au profit de la liberté, il s'agit d'un tempérament de feu que rien ne peut éteindre, un grand homme qui se révèle être un géant de

³⁴ BISMUTH, Herve et al, *Huit études sur les voyageurs de l'impériale*, Editions du temps, 2001, p. 5-9.

la littérature, un grand écrivain, un de ceux qui ont embelli la langue française par l'écriture. Aragon reste toujours l'auteur au cœur de son siècle.

« Ce qui frappe d'abord chez Aragon, c'est la diversité de ses dons. Il est journaliste, il est romancier, il est poète, il est essayiste, il est critique d'art et polémiste. Et dans chacun de ces genres, dont un seul suffirait à assurer une durable célébrité, il excelle. Aragon est un créateur aux multiples visages et à la facilité déconcertante. Il ne s'exerce pas seulement dans des genres différents. Il épouse tour à tour toutes les passions du siècle. »³⁵

La tradition et la révolte, la patrie et la révolution, l'élégance et la force, l'amour et la violence... marchent d'un même pas chez Aragon. Il est capable de tout écrire, avec une langue souple et précise, il exprime avec éclat ses pensées, dont la variété de son talent stupéfie ceux qui l'approchent³⁶.

1.2. Résistant et politicien

Louis Aragon n'aimait pas le mot engagé, il ne s'est jamais senti un serviteur politique, rémunéré par des gages. En revanche, de sa colère antibourgeoise à ses révolutions devant le colonialisme, de son refus de la guerre capitaliste, à sa résistance nationale et antifasciste, du front populaire en 1968, Aragon a ferrailé dans son siècle, sans jamais poser les armes.

Avec un courage physique qui lui valut des décorations, avec aussi de grandes souffrances, d'immenses déceptions qui l'accompagnent et les engagements au long cours qui le déçoivent, c'est dans l'effervescence du parti communiste français des années 1930 qu'il trouvera sa place. Communiste il le restera, mais différent dans sa conception du communisme. Là aussi il se démarque de ses camarades.

En épousant toutes les passions des siècles, explorant milles facettes de la création et de la pensée, incarnant son époque, laissant un sillage qui ne s'efface pas.³⁷

Défendre une cause qui nous est chère... Que peut-on trouver de plus noble que de se battre pour des idées avec des mots simples ? Et quoi de mieux que d'embellir ses mots avec de la poésie ?

³⁵ ORMESSON, Jean, *Le moderne par excellence*, over blog, 2012, p. 125.

³⁶ ORMESSON, Jean, op. cit., p. 419.

³⁷ MULLER, Appel, Patrick, *La politique à cœur et à corps*, L'humanité, 2012, p. 83.

À cet effet-là Sartre dira : « *L'écrivain engagé sait que la parole est action, il sait que dévoiler, c'est changer, et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer.* »³⁸ L'engagement consiste donc à rendre visible l'invisible, à forger, en dénonçant une connivence avec le lecteur, le menant à l'action ou à la réflexion. En vérité, l'engagement est un pas vers la liberté, vers la paix et vers l'épanouissement de l'humanité³⁹.

Pourquoi tant de poètes se sont-ils engagés dans la résistance, au prix de leur vie ? Pourquoi alors des hommes et des femmes qui n'avaient jamais écrit de poésie auparavant. Sont-ils devenus poètes ?

Nombreux sont ceux qui ont déjà écrit pour dénoncer les souffrances de la guerre. Ecrire, c'est agir, c'est faire, c'est pouvoir... c'est également l'étymologie même du mot poésie, dont les mots des poètes s'adressent à des milliers d'hommes et de femmes, permettent de communiquer des convictions, et de susciter le désir de s'engager⁴⁰.

La littérature de la seconde moitié du XXème siècle n'a pas attendu ni Sartre, ni Camus pour parler d'engagement politique, mais il semble important que chaque auteur soit présent au monde qu'il entoure, témoin, voire même acteur de ses luttes et ses combats⁴¹.

À cette période-là, toutes les pratiques d'engagements des auteurs déterminent profondément leur champ littéraire, cela fait que le genre littéraire est donc un lieu de plusieurs tentatives afin de produire un discours artistique pleinement politique, des poètes majeurs semblent avoir donné un aspect engagé à leur lyrisme amoureux.

Poète, écrivain et résistant, Louis Aragon est également connu par ses écrits engagés en faveur du communisme, une idéologie dont il s'est clairement revendiqué avec d'autres auteurs célèbres tels que Paul Eluard, André Breton, Philippe Soupault. Après la rupture avec le surréalisme, Aragon rejoint le parti communiste français en 1927, auquel il reste fidèle jusqu'à la fin de sa vie.

Son adhésion au parti communiste français marque pour lui le premier pas en direction d'un engagement profond, qui le conduit à combattre par les mots, et l'amène à se mettre au service de la révolution. La production littéraire des années noires se compose essentiellement des œuvres appartenant au cycle intitulé le monde réel (les cloches de Bâle, les beaux

³⁸ SARTRE, Jean, Paul, *Qu'est-ce que la littérature*, Paris, Folio, 1948.

³⁹ ROCHEGONDE, Valérie, *L'engagement poétique*, Anthologie, 2011.

⁴⁰ GRINFAS, Josiane, *La résistance en poésie, des poèmes pour résister*, Magnard.

⁴¹ <http://www.Terredesmots.Com>. (Page consultée le 26 décembre 2018).

quartiers, les voyageurs de l'impériale...), dans lequel l'auteur se livre à une description sans complaisance de la France bourgeoise ; Au début du siècle, s'inspirant du réalisme socialiste, il poursuit parallèlement ses activités politiques et s'engage dans la lutte.

À la différence des anciens surréalistes qui refusent de se soumettre à la volonté d'un groupe quelconque, Aragon s'engage donc, dans la lutte politique, et entame une nouvelle carrière d'écrivain. Dans la deuxième moitié des années 1920, Aragon évolue intensément sur le plan littéraire et politique, il adhère au parti communiste français, peu après, plus précisément en 1928, il s'est retrouvé en chemin croisé avec Elsa et tomba sous l'influence de celle-ci, Aragon s'intéresse à la révolution soviétique et devient l'un de ses défenseurs, il opte à propos de ça pour un style inspiré par le réalisme socialiste, dont il rédige des œuvres qui peuvent traduire ses positions littéraires et politiques.

Pendant la seconde guerre mondiale, Aragon s'engage corps et âme dans la résistance, en tant qu'un membre du comité national des écrivains, directeur du journal clandestin « *les lettres françaises* », dont il réoriente son activité littéraire. Ces années noires marquent en effet un retour aux règles poétiques traditionnelles (l'alexandrin) dans « *le crève-cœur* », « *les yeux d'Elsa* », « *la Diane française* »... tous ces poèmes célèbres la beauté de la femme et celle de la France, récupérant par-là la tradition de la poésie amoureuse, pour la mettre au service de son combat politique⁴².

Cette période de guerre sera l'occasion de la parution d'une grande part des poèmes d'Aragon, en se réfugiant par la suite en zone libre, où il continue d'écrire les poèmes, Aragon va s'engager autant par la plume qu'en organisateur clandestin, dont son œuvre poétique est mise au service de la mobilisation patriotique⁴³.

Chantre de la résistance aux temps de guerre, il en est après la guerre le témoin poétique, son œuvre traverse les contours de la production de son siècle, sa poésie est conçue comme une arme. En 1954, Aragon compose ainsi des poèmes à la gloire des rôles des étrangers dans la résistance. Poète majeur du XXème siècle, Aragon a payé fort cher un engagement politique qui masque mal son influence et sa place primordiale dans la littérature française⁴⁴.

⁴² BISMUTH, Hervé, *op. cit.*, p. 5-9.

⁴³ CATHERINE, Krafft, *Louis Aragon*, Ajpn, paris, 2010.

⁴⁴ Idem, *Louis Aragon*, Ajpn, Paris, 2010.

Le poète n'utilise pas le langage comme un instrument, de façon utilitaire. Pourtant, les circonstances peuvent l'amener à s'engager, à prendre position dans les drames de son temps et à mettre son art au service d'une cause. Les crises profondes qu'a connues le XXème siècle, conduisent les poètes à s'engager, à exprimer les pensées à travers leurs œuvres, pour éclairer les autres et les inciter à l'action. C'est le cas de la poésie d'Aragon « *la Diane française, les Yeux d'Elsa, strophe pour se souvenir...* » Qui est devenue un hymne national et un symbole de la liberté⁴⁵.

En plein cœur de la seconde guerre mondiale ; comme de nombreux résistants, Aragon dénonce la politique de l'occupant et les violences et les massacres de la guerre, il s'identifiait aux souffrances du peuple et parlant souvent au nom de tous. Il devient ainsi un porte-parole, souvent il exhorte à l'action, et invite à partager la douleur ou l'espoir.

Une partie importante de la poésie d'Aragon, notamment « *le crève-cœur, la Diane française, les yeux d'Elsa, le Musée Grévin...* » Est marquée par la souffrance de la guerre : il y décrit également une société brisée, humiliée et écrasée par la guerre, loin de se limiter dans une parole intimiste, Aragon s'enracine dans le patriotisme et dans les circonstances tragiques de l'époque. En se servant de ses œuvres, Aragon illustre le réalisme socialiste et prône l'avènement du communisme et participe à la résistance en créant le comité national des écrivains, et s'engage aussi par ses poèmes, publiés dans la clandestinité, dans lesquels l'amour de la femme rejoint celui de la patrie⁴⁶.

Durant la seconde guerre mondiale, où la France étant occupée et vaincue, loin de l'abattre, au contraire, il afficha la volonté de critiquer, de faire une satire de la société et de susciter le désir de s'engager face à l'occupation.

Poète, communiste et patriote, Aragon a chanté la France en même temps que les yeux d'Elsa, dans la poésie de la résistance en temps de guerre ; où l'identité nationale était menacée aussi bien par l'occupant nazi que par l'idéologie vichyste. C'est encore à la question de la France qu'Aragon est confronté dans son écriture poétique comme dans son écriture romanesque. Cette poésie de résistance devient un objet d'exaltation de la nation, en tissant de ce fait le lien entre la France et la femme aimée, entre le sentiment national et l'amour. C'est le cas, d'ailleurs, de plusieurs poèmes d'Aragon cités précédemment, qui

⁴⁵ <https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/francais/reviser-une-notion/la-poesie-engagee-m3fgl03>.

(Page consultée le 2 février 2019).

⁴⁶ BALBA, Amadou, *op.cit.*,

parlent de l'amour en temps de guerre, sur la manière dont il opère l'ouverture au monde et la rencontre de l'autre dans le sentiment de la patrie en danger⁴⁷.

Les poèmes d'Aragon expriment une sensibilité aigüe et touchante, révélant également les sentiments des poètes. Il évoque ainsi l'amour, et dénonce la propagande durant la seconde guerre mondiale. Dans cette poésie tournée vers la réalité de la guerre et celle de l'occupation et de la résistance⁴⁸, c'est dans cette réalité historique qu'il investit un grand nombre de poèmes composés en réaction de l'évènement.

Aragon cherche à travers son écriture une forme poétique apte à rendre compte à la réalité de la guerre et célèbre une action collective et cherche à propos de ça à inciter le peuple, à éveiller la conscience politique et à s'en faire le porte-parole, dont il poursuit ses activités politiques sans relâche et lutter par les mots. Cette poésie dite la poésie de la résistance née de circonstances, par-delà l'idée que les poèmes composés sous l'occupation sont des œuvres littéraires à part entière qui dépassent la conception de l'esthétique et la beauté de la poésie⁴⁹.

La poésie engagée d'Aragon a fortement participé à l'enrichissement de la littérature de la résistance et défend non seulement la culture française, mais elle tient également un discours implicite qui exhorte les français à combattre contre le régime nazi⁵⁰. L'œuvre engagée d'Aragon ne pouvait être dissociée de l'actualité historique, elle se distingue tout d'abord à travers la révélation de la souffrance de la guerre et le sentiment de la solitude.

2. L'évolution du style d'Aragon

«Aragon n'est jamais là où l'on croit. La complexité du personnage tient dans le caractère protéiforme de son œuvre. Une œuvre qui, envisagé dans sa perspective d'ensemble, oblige à se questionner.»⁵¹

«Cet émerveillement du langage» qu'Aragon déclare avoir trouvé dès l'enfance, au moment où il écrivait une vie divine. Il accorde une œuvre à celle de sa vie : aussi longue et profonde. Trop longue peut être pour ne pas tenter les maniaques de la périodisation. Même sans songer à mal, on aura Aragon surréaliste, Aragon

⁴⁷ VASSEVIÈRE, Maryse, *Aragon et la construction d'une image romanesque de la France*, 2011, p. 149-159.

⁴⁸ https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/frueh/fj_f.htm. (Page consultée le 13 février 2019).

⁴⁹ PROVINI, Sandra, *La poésie d'Aragon du crève-cœur à la Diane française et la tradition héroïque*, 2008.

⁵⁰ ROCHEGONDE, Valérie, *L'engagement poétique*, anthologie, 2011.

⁵¹ TAILLANDIER, François, *L'auteur du mouvement perpétuel*, L'Humanité, 2012, p. 8.

auteur d'œuvre d'art, Aragon romancier réaliste, Aragon le traditionnaliste, le conservateur...

Il faut dire que son œuvre est connue par sa profonde mobilité, son refus d'exploiter un territoire fraîchement défriché jusqu'à épuisement du filon. Aragon est celui qui appelle son premier recueil « *Feu de joie* » et son deuxième le « *Mouvement perpétuel* ». Ensuite, par le besoin de faire coïncider sa vie et son chant, de changer l'un quand change l'autre. Aucun auteur ne cherche une forme nouvelle quand une expérience historique modifie l'idée qu'il se fait du monde, de lui-même et de ce qu'il écrit⁵².

Le plus grand poète français, romancier de génie, critique d'art, essayiste, polémiste, un écrivain universel qui ne reculait devant rien, celui qui à travers le temps et l'espace couvrait le plus du terrain, pendant un demi-siècle, il va occuper la scène artistique et littéraire.

Aragon, le poète inclassable, insaisissable, auteur aux multiples facettes, qui ne cesse de séduire et de charmer ceux qui le lisent. Après avoir illustré le dadaïsme et connu les expériences de l'écriture automatique, il rejoint par la suite le mouvement surréaliste. Après une autre rupture avec surréalisme en 1931, il s'engage dans le parti communiste français, puis il adhère aux préceptes du réalisme socialiste, où il demeure comme un des exploités du monde réel les plus chevronnés.

Auteur complexe, prolifique et enrichissant, il a participé aux courants d'avant-garde. Il publiera par la suite un nombre impressionnant d'œuvres tout au long de sa carrière littéraire. Puis il s'est encarté au parti communiste français. De ce parcours littéraire, nous pouvons distinguer des périodes principales dans l'œuvre d'Aragon : nous pouvons également s'étaler sur ses expériences avant-gardistes (dadaïsme et surréalisme) qui furent pour lui une sorte de révolte d'intellectuelle qui veut se dresser contre toutes les conventions afin de libérer le fonctionnement réel de la pensée et atteindre l'illumination. Par la suite vint l'époque du réalisme socialiste (la poésie de la résistance) et finalement il s'inscrit dans le réalisme ; nous pouvons même évoquer sa rencontre avec Elsa Triolet qui définit l'inspiration d'Aragon vis-à-vis de sa création⁵³.

⁵² NICOLAS, Alain, *Aragon en écriture*, L'Humanité, 2012, p. 15.

⁵³ BOUGNOUX, Daniel, *op. cit.*, p. 250.

Libre et insouciant, révolutionnaire infatigable, fou amoureux d'Elsa, parolier malgré lui, créateur d'œuvre d'art... Louis Aragon a révolutionné le XXème siècle par ses écrits et notamment par son style. Il fait ses premiers pas vers le chemin de l'inconscient, en collaboration avec d'autres auteurs visant à libérer la littérature de sa forme traditionnelle et d'imposer une nouvelle conception de l'écriture, dont Aragon perçoit sa vocation d'auteur avec la parution de la revue littéraire éditée par André Breton, Philippe Soupault et par lui-même en 1919. Désireux de dépasser la négation absolue prônée par les dadaïstes, en fondant le mouvement surréaliste, tout en mettant à la fois la matière, le langage et la signification de l'art : Aragon tente de théoriser le mouvement en publiant son premier manifeste « *Le traité du style, 1923* », Aragon se distingue par son écriture élégante et complexe, lyrique et intense à la fois, souvent signifiante. Il voit dans le surréalisme un moyen de libération, un point de départ de nouvelles conceptions artistiques, plus qu'un principe.

À partir de ses dernières grandes œuvres, nous pouvons facilement repérer le mouvement auquel appartient chaque ouvrage, il fallait qu'Aragon livre tout d'abord une révolte intense pour garder l'héritage de Rimbaud. Si le surréalisme s'oppose à toute idée reçue, à toute cristallisation, à toute solution définitive, il se définit aussi par l'audace, le dépassement, l'exigence, la révolte... Aragon n'a jamais cessé d'être surréaliste.

Il est certes très intéressant de pouvoir analyser d'une manière très précise l'évolution de Louis Aragon vers le réalisme, qui ne s'entremêle absolument avec ses idées et ses réflexions politiques. Nous savons d'ailleurs qu'Aragon avait adhéré au parti communiste français bien avant de rencontrer Elsa Triolet. Cette rencontre fut l'évènement central de son destin et un point déterminant la richesse de son œuvre. Grâce à Elsa Triolet, Aragon rencontre le monde réel, et enjambe un nouvel itinéraire, celui du réalisme de l'âme.

Dans l'amour d'Elsa Triolet, Aragon trouve la raison de son œuvre et il apprit à renier non ce que son œuvre poétique lui avait déjà suggéré, mais ce que son expérience de prisonnier d'un monde incertain lui avait enseigné. Les œuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et celles d'Aragon retracent les étapes de leur vie commune et l'importance que jouent les livres d'Elsa dans l'élaboration de ceux d'Aragon ; dont « *les Cloches de Bâle* » constituent le premier volume de la série romanesque du monde réel, un livre auquel Elsa Triolet a donné une nouvelle orientation, de l'analyse minutieuse, brillante et mélancolique⁵⁴.

⁵⁴ « Louis Aragon » dans *Encyclopédie universalis*, p. 250.

À ce sujet, Aragon dira « *Le roman est une machine inventé par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa complexité* »⁵⁵.

Grâce à cette intervention d'Elsa Triolet, pour la première fois, Aragon mettra en œuvre ce réalisme qui est pour lui une vision de l'homme total.

Si le passage d'Aragon du surréalisme au réalisme nécessite une étude approfondie où le rêve tient une place significative dans ce monde bien réel, une analyse assez développée, nous voyons donc que l'œuvre de l'écrivain porte sur la liberté intérieure.

Le poète d'Elsa, le romancier d'Aurélien échappe à toutes classifications, il s'agit en effet d'une œuvre énorme, enrichie par moult influences au divers courants. Elle manifeste une extrême virtuosité, une certaine splendeur ; elle cherche à constituer une littérature s'interrogeant sur elle-même, sur le sens de la culture, mais elle reste toujours fidèle à elle-même, toujours elle fait écho à cette énigme de la conscience, à ce mystère de l'âme et de l'amour.

La vie d'Aragon est un roman, où tout est vrai, tout est mensonge à la fois ; commencer par le mystère de sa naissance, et l'ambiguïté de son vécu. Il réécrit continuellement sa vie, constituant ainsi un véritable art poétique qu'il qualifie lui-même de « *Mentir-Vrai* ». Aragon a tout connu, les deux guerres mondiales, les tranchées, la guerre d'Espagne, la résistance, le soviétisme, le stalinisme...

Pour évoquer cette complexité relative à la vie et l'œuvre aragonienne, il faut chercher dans la profondeur de l'œuvre et de la vie de l'auteur, une œuvre foisonnante et multiple, un parcours sensible en poésie et chanson, un récit impressionniste et fragmentaire ; voyage sans nostalgie à la recherche de l'éternité et de l'actualité de l'œuvre et de son auteur⁵⁶.

Aragon est connu partout comme un artiste revendicateur et passionné, ses textes souvent mis en chanson par les grandes plumes de la chanson française, ses œuvres sont empruntées du dadaïsme et du surréalisme, tout en gardant un lyrisme traditionnel, il signe aussi une œuvre en vers et en prose, revendicatrice et érotique à la fois, qui traverse le temps et l'espace sans perdre sa singularité et sa pluralité.

⁵⁵ ARAGON, Louis, *Les cloches de Bâle*, Denoël et Steele, Paris, 1934.

⁵⁶ Pierre, Juquin, *Spectacle musical : Aragon ou le mentir-vrai*, 2018.

Louis Aragon est un homme d'exception, un auteur aux multiples talents passant de la poésie au roman et à la chanson ; il a enrichi son siècle d'une part, par la pluralité de son œuvre et d'autre part, par son statut politique. Il est l'un des figures principales de la littérature française. C'est un immense écrivain qui nous a laissé une œuvre romanesque à la dimension de Victor Hugo, une poésie de vertiges avec des vers parmi les plus chantés et les plus connus. Il s'agit d'un intellectuel doué, d'un génie de la littérature qui n'hésitait pas à mêler son œuvre aux combats et aux espérances de son peuple, un homme qui ne satisfaisait pas de sa liberté individuelle quand le malheur était commun et la servitude collective.

À chaque période de sa vie, Louis Aragon brille d'un éclat incomparable, Par la richesse et la diversité de son œuvre, Aragon occupe une place exceptionnelle dans notre histoire littéraire. Ses engagements politiques de son temps, ses idées revendicatrices, ses inspirations, ses œuvres créatrices font de Louis Aragon un écrivain flamboyant dans son siècle et dans le nôtre. La variété des styles fait d'Aragon un auteur d'une classe incroyable et inclassable, ses romans et ses poèmes sont le fruit d'un profond travail.

Aragon est une figure magistrale de la littérature de la belle époque, un auteur exceptionnel, ancien agitateur au sein du mouvement surréaliste, romancier à succès, le plus grand écrivain, membre du parti communiste français, admirateur de la chanson, ses vers repris par les grands chanteurs et compositeurs français, un auteur aux multiples facettes, Aragon a uni presque tous les genres d'écriture de son siècle, il a pu également traverser tous les courants de son temps, il a pris entièrement part à la vie politique et littéraire de son époque.

Reconnu partout, Aragon a notamment exprimé ses sentiments, ses idées, ses revendications par les vers. Les textes d'Aragon rendent compte de l'état d'esprit avec une certaine force et variété, en devenant le témoin de toute une époque, il a également forgé une œuvre qui est à la fois son miroir et son reflet, impressionniste, mélodieuse, revendicatrice, engagée et déchirée...⁵⁷

Aragon était tout le temps présent au monde qu'il entoure, témoin voire même acteur de ses luttes, conscient d'avoir pu prendre par sa plume le statut mérité. L'auteur du Fou d'Elsa a su pénétrer la réflexion populaire, à travers ses poèmes qui sont devenus chansons.

⁵⁷ ARIANE, *Louis Aragon : le poète multiple*, Le langage dément, 2014.

La richesse de la poésie d'Aragon se lit tout à fait dans les multiples références qui traversent ses textes : cela veut dire que la création d'Aragon est souvent liée à des domaines variés, allant du lyrisme au réalisme.

S'il y a un auteur qui mérite de dire sur son œuvre un univers total, c'est bien l'auteur du Fou d'Elsa. Louis Aragon reste l'objet d'intenses controverses et de multiples études par la diversité de son œuvre et aussi par la variété des genres littéraires qu'il adopte, il a pu embrasser le XXème siècle et fait son témoin capital, il a également traversé tous les détours, étudié toutes les variations d'une œuvre, retourné, repris presque toutes les formes, en donnant à ses œuvres une valeur extraordinaire. Il est en effet un grand auteur par sa capacité à dire les passions, à dire l'amour, le désespoir, la révolte et tous les sentiments de l'être humain, un homme génial qui a su confondre tous les genres et les formes littéraires.

Du surréalisme au communisme, du lyrisme au réalisme, du réalisme au nouveau roman... Aragon est connu également par l'ampleur et la variété de ses œuvres. Ses convictions, ses engagements, son attachement à Elsa Triolet font du poète une sorte de figure emblématique, où se superposent l'ancienne tradition courtoise et les nouvelles vertus du militant. Il dira : « *Je ne suis aucune distinction entre les genres romans, poèmes, journaux, philosophies, essais... tout m'est également parole.* »

3. Aragon mis en chanson

Louis Aragon est parmi les poètes les plus chantés par de grands chanteurs et compositeurs. En effet, le poète «*portait une attention vigilante aux aventures de la voix, lieu privilégié de l'ivresse et de l'infini des sentiments, la musique ne pouvait que rencontrer ses vers.* »⁵⁸

Les yeux d'Elsa, le fou d'Elsa... sont les poèmes les plus célèbres de Louis Aragon qui ont connu la faveur d'un grand public et qui font la source d'inspiration de nombreux chanteurs et compositeurs de Léo Ferré à Jean Ferrat en passant par Georges Brassens ou dernièrement, San Severino ou Catherine Sauvage... Ces derniers ont célébré les poèmes d'Aragon, par leur adaptation fréquente de ses vers et par l'association de ses textes et d'une harmonie.

⁵⁸ MOUTON, Nicolas, *Ferre, Brassens et Johnny... par Aragon, Littérature et chanson*, NRF, N°601, Paris, Gallimard, 1963, p. 19-50.

Louis Aragon est parmi les poètes les plus célèbres qui ont éclairé la chanson française, et donné un aspect exceptionnel à cette création artistique, une autre manière de concevoir un poème dans toutes ses dimensions. Pour Aragon « *La mise en chanson d'un poème, c'est une forme supérieure de la critique poétique...une critique créatrice.* »

Il semble donc, que derrière cette confrontation entre le texte et la mélodie une nouvelle voix qui s'exprime, une certaine forme propice à la rencontre du verbe et du son ; il s'agit en effet, d'une harmonie qui oscille entre les poèmes d'Aragon et les chansons de Jean Ferrat, de Léo Ferre, de Brassens et de pas mal d'autres chanteurs⁵⁹.

La mise en chanson des poèmes amplifie et grandit le poète, le poème devient un tableau en couleur, un art signifiant, un texte porteur de sens. La poésie d'Aragon est offerte à toutes transmissions, elle se lit, elle s'écoute, elle se chante... Nous pouvons dire que la poésie d'Aragon est d'abord écrite pour être chantée, ses poèmes ont été l'objet de beaucoup d'interprétations et de reprises par un grand nombre d'artistes⁶⁰. Effectivement, il s'agit là, d'une alliance réussie, de virtuosité et de création artistique assez délicate, d'émotion intense, d'une exploitation du sentiment, d'un écho derrière les paroles d'un poète créateur et passionné, un chant intérieur qui puise ses origines dans la poésie d'Aragon. Cette dernière qui est le produit d'une rencontre d'un langage poétique et artistique à la fois.

Louis Aragon est l'auteur d'œuvre d'art, considéré comme le grand poète, une figure majeure de cet art. C'est un chemin musical dans l'œuvre poétique d'Aragon où la voix et le vers se rejoignent, et font un grand écho par cette adaptation musicale et par la richesse thématique qui caractérisent l'écriture d'Aragon. Elles constituent un terrain fertile à cet effort de composition musicale. La poésie d'Aragon est marquée par une variété de formes syntaxiques et littéraires. Aragon est l'un des poètes français les plus populaire, plus brillant et plus connu surtout par la mise en chanson de ses poèmes, dont Jean Ferrat et Léo Ferre s'approprient les poèmes et les transposent en chanson, cela a contribué à faire descendre sa poésie dans la rue⁶¹.

Grâce à cette mise en chanson, la poésie d'Aragon est devenue célèbre et bien connue. Les chansons tirées des poèmes d'Aragon ont facilité le fait de faire entendre sa poésie à

⁵⁹ FERRE, Léo, *Aragon et la composition musicale*, SCL.

⁶⁰ <https://salaet.pagesperso-orange.fr/aragon/pages/feli/feli54/Vincenot.pdf>. (Page consultée le 22 février 2019).

⁶¹ BAL BA, Amadou, *op. cit.*,

travers le monde entier. Cette reprise musicale donne aux textes d'Aragon une image harmonieuse, une représentation sublime qui déborde d'un art magistral.

Le chant constitue souvent pour Aragon le critère du bien écrire, il appelle poésie d'abord ce qui chante. Il s'agit en effet, d'une oralité qui traverse les poèmes d'Aragon et qui donne un aspect purement artistique. Ce procédé a extrêmement bouleversé l'œuvre poétique d'Aragon et qui a ouvert la porte vers une nouvelle forme unique et singulière. Il s'agit tout d'abord d'un moyen de s'exprimer d'une manière profonde où la musique appuie sur des mots ; on peut dire que la chanson est liée à la poésie d'un côté, par la beauté du texte et d'un autre côté, par la mélodie.

On gagne à tous les coups en s'intéressant à l'œuvre aragonienne. Il y a toujours quelques choses à découvrir, c'est le poète le plus chanté. Jean Ferrat, Léo Ferre, Georges Brassens, Monique Morelli, Catherine Sauvage, Marc Ogeret... Tous ont mis en chanson tout un tas de poèmes, dont les adaptations musicales ont célébré son univers poétique, considérant que la poésie doit être dite car la voix humaine pourrait interpréter et même apporter quelques choses aux lecteurs⁶².

Ferrat, Ferre, Brassens combien d'entre eux ont rencontré la poésie d'Aragon avec la chanson. Les compositeurs avaient la possibilité non seulement de mettre un poème entier en chanson, mais aussi de l'interpréter et même de le reprendre à leur façon.

Rares sont ceux dont le premier contact avec Aragon ne s'est pas fait par la chanson. Ferrat, Ferre, Brassens. Ces trois intercesseurs privilégiés, ont amené à la poésie d'Aragon plus d'une génération, une forme de célébrité, un passage de la poésie à la chanson. Ses poèmes sont construits pour être chantés. En ce sens, cela contribue à nourrir la chanson, et la grandir⁶³.

Leo Ferré dira :

« Qu'écrire en vers, c'est aussi se rapprocher de la chanson, Le vers d'Aragon, est en dehors de toute évocation, branché sur la musique... Ce qu'Aragon déploie dans la phrase poétique n'a besoin d'aucun support, mais la matière même de son langage est faite pour la mise sur le métier des sons. »

⁶² DICALÉ, Bertrand, *Que reste-il de Louis Aragon*, Rfi Musique, 2012.

⁶³ NICOLAS, Alain, *De la poésie à la chanson, la double vie des poèmes d'Aragon*, L'Humanité, 2012.

La chanson pour Aragon est une interprétation, une réécriture, une lecture de la poésie... Elle entretient avec la poésie des relations étroites, au point que certains les confondent. Aragon est parmi les poètes les plus mis en chanson, sa poésie correspond à une sorte d'idéal d'écriture dans le domaine de la chanson. Le sens de ses mots, la force de son expression, la concision extrême de ses vers... Ce sont des choses qui sont essentielles dans l'écriture de la chanson. Généralement, les poèmes d'Aragon sont faits pour être chantés, dans ce sens, cette mise en chanson a permis à certains de ses textes d'être véhiculés d'une manière incomparable, et d'avoir un grand écho...

4. La notion d'amour à travers les œuvres d'Aragon

« *Je dirai malgré tout ça que cette vie fut belle.* »⁶⁴

Louis Aragon est le plus remarquable poète de l'amour, il a connu l'aventure du surréalisme, de la résistance, du communisme, de l'engagement... En passant par son amour d'Elsa. Nul ne s'étonnera donc, qu'il est le poète de l'amour par excellence. Il a fait de son amour la valeur suprême. Poète fou amoureux, il fut un homme de désir et de plaisir, un fou d'amour oui ! Mais de poésie aussi.

Chez Aragon, un chant qui porte le sentiment amoureux, rend l'élève au rang d'un culte et lui confère une valeur spirituelle...

Nous pouvons donc dire qu'Aragon a porté à un point de brillance le discours amoureux occidental qui tire son origine dans la poésie arabe, dans « *Majnoûn Leila* », qui se développe ainsi avec Tristan et Yseult. Cette conception de l'amour d'Aragon, fait de la femme aimée une figure idéalisée quasi divine ; son idéal poétique est celui de l'amour absolu et exclusif pour lequel l'objet aimé est tout.

Pour Aragon, l'amour ne relève pas seulement de la quête de l'absolu, mais il est un besoin humain et naturel⁶⁵.

La notion d'amour est un thème récurrent dans l'œuvre d'Aragon et elle peut être retrouvée à maintes reprises. Il s'agit donc d'une poésie amoureuse. Cette poésie est tout d'abord traduite par un amour infini envers sa muse. À plusieurs reprises, dans sa poésie,

⁶⁴ ARAGON, Louis, *Que la vie en vaut la peine*, Paris, Gallimard, 1954.

⁶⁵ COMBES, Francis, *Aragon, l'amour en jeu*, Mediapart, éd de la mi-journée, 2013.

Aragon décrit la femme qui selon lui complète l'homme, il la perçoit donc comme étant un ange, une entité divine qui lui donne l'inspiration⁶⁶.

Pendant la seconde guerre mondiale, Aragon construit une poésie conçue comme une arme, dans « *les Yeux d'Elsa* », « *la Diane française* », « *le Fou d'Elsa* », « *le Crève-cœur* »... Le lyrisme aragonien s'ancre et s'enracine dans des événements historiques. Son œuvre va connaître un essor : sa participation héroïque dans la résistance va déteindre sur son style et le marquer à tout jamais.

Nombre de ses œuvres sont dédiées à sa muse et sa compagne Elsa Triolet : « *Cantique à Elsa* », « *les Yeux d'Elsa* », « *le Fou d'Elsa* », « *les Mains d'Elsa* », « *il ne m'est paris que d'Elsa* »... Elle est partout dans les poèmes d'Aragon, et pris place dans sa vie, celle qui a inspiré le poète, et qui a renforcé son écriture.

Aragon et Elsa semblent inséparables. Elle anime ses œuvres et en devient l'âme. Aragon et Elsa, deux caractères qui s'unissent pour former un couple amoureux emblématique.

L'histoire d'Elsa Triolet et de Louis Aragon est un roman d'amour où respect et admiration s'entremêlent langoureusement. C'est où littérature, poésie, politique, amour et chanson en sont les principaux éléments.

Le fou d'Elsa, voilà bien le terme le plus souvent associé au nom d'Aragon, voilà bien également le titre d'un des œuvres d'Aragon les plus lues et les plus commentées et depuis la parution du « *Fou d'Elsa* » en 1963, ce terme « *Fou d'Elsa* » est devenu l'armoire d'un homme durant presque toute sa carrière d'écriture. Une œuvre dédiée à une femme bien réelle, son épouse, une femme devenue grâce à Aragon un mythe des plus célèbres de la littérature amoureuse. Il s'agit en effet de poèmes d'amour, de longs chants d'amour, d'un recueil de poèmes, d'un manifeste poétique et politique, d'un récit et même d'un livre d'histoire, tout à la fois. Ce poème est un véritable monstre, il narre la vie et fait entendre les chants de ce poète, qu'on appelle le fou amoureux d'une femme qui n'existe pas encore, une femme qui ne prendra vie que quatre siècles plus tard, une femme d'origine russe dont le prénom est Elsa⁶⁷.

⁶⁶ <https://www.etudier.com/dissertations/Commentaire-Aragon-l-Amour-Qui-n-Est/53616374.html>.

(Page consultée le 28 février 2019).

⁶⁷ BISMUTH, Hervé, *Lire et relire le fou d'Elsa aujourd'hui*, L'humanité, 2012, p. 20-21.

À travers son œuvre, *Le Fou d'Elsa*, Aragon a créé un véritable embranchement des cultures, des civilisations, des littératures, des genres... Une croisée importante dans les rapports qui tient l'Orient à l'Occident et celui des échanges interculturels. De la légende arabe d'où nom El Kais, de l'amour fou du VIIème siècle, à la littérature arabe, à l'histoire andalouse du XVème siècle, à celle de la France du XXème siècle et de l'amour entre Aragon et Elsa, en s'abrivant de la pensée philosophique, politique, religieuse et mystique de la culture arabo-andalouse s'échafaude ce monument du *Fou d'Elsa*. C'est sans doute ce brassage entre l'Occident et l'Orient, jonction purement cérébrale et artistique, sophistique, libre et accessible.

Le rapport qu'a noué Aragon en tant qu'écrivain français, avec la culture étrangère arabo-andalouse, à travers son œuvre *Le Fou d'Elsa*, lui permet de trouver dans la littérature arabe un bon exemple qui correspondait à son principe de confusion de genres littéraires. Ce mélange produit chez Aragon un intermédiaire entre les cultures étrangères. De ce fait, Aragon ne se limite à aucun genre littéraire, il use de toutes les formes de l'expression littéraire⁶⁸.

Le Fou d'Elsa est une référence à l'histoire de « *Majnoûn Leïla* », où Aragon réinvente en effet cette histoire, et développe à propos de ça un système de valeurs fécond à la coexistence des différentes civilisations, cette œuvre reflète par conséquent, un immense engagement intellectuel de Louis Aragon pour s'appropriier la culture arabe⁶⁹.

L'influence de cette histoire légendaire s'est entendue bien au-delà de l'orient, et plus récemment cette histoire a inspiré plusieurs poètes de l'occident et notamment Aragon. Autrement-dit, ce couple légendaire a inspiré plusieurs ouvrages d'Aragon, il suffit donc de mentionner quelques titres pour indiquer comment cette présence de l'amour forme la substance de plusieurs incarnations de la poésie française. Cet amour fou, cette glorification de la femme aimée se trouvent dans plusieurs œuvres d'Aragon : « *les Mains d'Elsa* », « *le Fou d'Elsa* », « *les Yeux d'Elsa* »⁷⁰

Le fou d'Elsa est à la fois le support et la matière dont se nourrit la sublimation lyrique de l'amour d'Elsa. Ce vaste recueil d'amour nous emmène en une région arabe, et surtout nous fait voyager dans le temps : au XVème siècle. *Le Fou d'Elsa* est souvent comparé au

⁶⁸ AL MUNAJJED, Maher, *Aragon et la culture arabo-andalouse, le fou d'Elsa, des sources aux métamorphoses*, L'erita.

⁶⁹https://fr.wikipedia.org/wiki/Majnoun_et_Leila. (Page consultée le 10 mars 2019).

⁷⁰ NEUVE, Amélie, *Leïla et Majnûn l'amour fou à l'orientale*, Téhéran, n°12, 2006.

poème de Keis qu'on appelle « *Majenoûn Leïla* ». À travers ce concept, Aragon a produit les plus beaux poèmes d'amour à Elsa, c'est encore à travers ce personnage qu'Aragon écrit : « *L'avenir de l'homme est la femme.* »

Par conséquent, le Fou d'Elsa relate l'histoire de l'Andalousie dont Aragon s'est inspiré de cette culture arabo-andalouse et évoque aussi l'amour fou d'un poète envers une femme vivant dans le futur, Elsa. Ce recueil est à la fois une grande déclaration de l'amour à la muse d'Aragon et une prise de position politique. À travers cette œuvre, Aragon nous fait part de la culture de l'Andalousie abordant les différents genres poétiques occidentaux.

Nous pouvons dire que le « *Fou d'Elsa* » est souvent considéré comme l'œuvre poétique la plus monumentale de Louis Aragon, une œuvre dont la beauté et la complexité furent rarement égalées.⁷¹

Le Fou d'Elsa évoque le Fou de Leïla dans la sonorité des mots employés qui sont en jeu dans le titre, cela fait que la légende de « *Majenoûn Leïla* » est étroitement liée à l'œuvre d'Aragon. Il existe un lien quasi mystique entre Elsa et Leïla. « *Cela nous conduit au poète français Louis Aragon qui s'inspirant de Majenoûn Leïla a loué sa bien-aimée en composant son recueil Le Fou d'Elsa... Elsa comme Leïla symbolisent la connaissance intérieure, la sagesse et le savoir.* »⁷²

Nous pouvons dire aussi que le Fou d'Elsa est un vrai message d'amour, tout d'abord pour Elsa et ensuite pour que tous les hommes vivent en paix, pour que toutes les patries vivent indépendantes et en sécurité. Ce recueil est le fruit d'une fusion de toutes les expériences d'Aragon, le produit d'un échange entre l'orient et l'occident, un fin mélange entre les différentes cultures.⁷³

4.1. La rencontre Aragon-Elsa

Unis par le destin et par leurs idées similaires, Elsa Triolet et Louis Aragon forment un couple mythique du XXème siècle. Dès leur rencontre en 1928, ce couple représente un symbole de l'amour légendaire et de l'engagement politique et intellectuel, et partage une vie étroitement liée aux événements historiques et culturels les plus marquants du XXème siècle.

⁷¹ GRENIER, Noé, *Le fou d'Elsa de Louis Aragon*, Le petit littéraire, Fr, 2018.

⁷² BOURET, Philippe, *Qui est an-Nadjî ? Une référence de Jacques Lacan dans les sables d'Arabie*, Lacan quotidien, n° 322.

⁷³ EL DIWANI, Rachid, *Boabdil et Grenade dans le fou d'Elsa d'Aragon*, Egypte, 2009.

Elsa et Aragon se rencontrent à la Coupole, c'est là que tout commence, dans un milieu artistique, Elsa croisait Aragon, qui tombera fou amoureux d'elle et qu'il érige au rang de muse. Lorsqu'Elsa fuit les révolutions de la Russie, en se réfugiant à Paris, Louis Aragon s'éprend d'elle. Le destin de ces deux amants là est mis en scène, où deux univers se mêlent (la France et la Russie), « *se rejoignent parfois, se résonnent à l'unisson, puisqu'ils ne parlent que de ce sentiment universel qu'est l'amour, un amour sublimé par l'art et l'exaltation créatrice.* »⁷⁴

Dans un climat politique et social agité, Aragon voulait mettre en lumière un peu de beaux sentiments, du chant lyrique amoureux, et de passion. Ce couple légendaire porte une exaltation incroyable, une dévotion l'un à l'autre, qui fait de l'être aimé le maître tout puissant de sa propre existence. « *Avec Elsa, Aragon contribue encore une fois à inscrire son couple dans le mythe amoureux, car il s'agit de simple femme érigée au rang de déesse.* »⁷⁵

Par une étrange coïncidence, Louis Aragon et Elsa Triolet se rencontrent, alors que tous les deux se réunissent dans le célèbre café parisien la Coupole, entourés de plusieurs artistes célèbres de l'époque. « *Elsa a pu grâce à Aragon s'ouvrir sur le monde français en devenant sa muse, sa source d'inspiration et sa soif d'écriture.* »⁷⁶

Une histoire d'amour fusionnelle, renforcée par l'engagement du couple au travers de la résistance, qui les unit, se traduit, et s'embellit à travers leurs écrits. Le recueil d'Elsa, nous ouvre sur la musicalité et la virtuosité de l'écriture d'Aragon. Ce dernier nous dévoile, à travers ses écrits une femme qui appartient, embellit et donne du sens à sa vie, et montre toute l'ardeur avec laquelle il l'aime. Les poèmes d'Aragon nous font découvrir un homme dévoué à une femme qu'il adore. Sa poésie est la célébration de sa compagne idyllique. Il semble que les grandes œuvres d'Aragon ont été une réplique des œuvres d'Elsa Triolet.

La césure essentielle de la vie d'Aragon est le croisement avec Elsa. C'est là où commence une nouvelle vie. Femme exceptionnelle, Elsa apaise toutes les autres blessures du cœur d'Aragon : « *Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontrée, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence... je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie et à partir de toi.* » La poésie d'Aragon est largement inspirée par l'amour qu'il voue à sa muse.

⁷⁴ NIVER, Bruno, *Rencontre au sommet pour Maïakovski, Elsa et Aragon*, Radio campus Avignon, théâtre de l'ange, 2011.

⁷⁵ GRIOLET, Clara, *Mystification amoureuse : Elsa d'Aragon*, Maze magazine, 2014.

⁷⁶ LEWINO, Frédéric et DOS SANTOS, Gwendoline, *Aragon et Elsa font l'amour*, MozaikHub, 2014.

Ils s'aiment dès le premier contact, et partagent une vie amoureuse et intellectuelle à la fois. Ils se lient par leur amour commun et par cette passion au goût de la révolution. Malgré les déchirures, ces deux amants glorifient leur amour dans de magnifiques poèmes.

C'est un coup de foudre, qui n'est cependant pas le fruit du hasard, comme souvent en amour, mais c'est la femme qui apprivoise le destin, c'est Elsa qui provoque la rencontre avec cet homme qu'elle admire, À plusieurs reprises, elle croise le beau Aragon dont elle deviendra la muse.

Un couple au cœur des mots et de la tourmente d'une époque, Elsa Triolet et Louis Aragon forts de leurs expériences de résistants, ils deviennent les figures majeures du communisme français. Ils se consacrent alors à leur travail d'écriture. Poèmes, romans, articles de journaux, écrits en tout genre sont la preuve indéniable de leur amour extraordinaire et plein d'admiration que se vouaient ces deux êtres érudits l'un vers l'autre, épris de liberté, de pensée et d'idées révolutionnaires. Rien de tel que cette citation qui nous a faite penser à ce couple légendaire : « *Donnes moi tes mains que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement.* »⁷⁷

Aragon et Elsa sont un couple emblématique dont l'amour compliqué, les incertitudes et les joies furent célèbres et vécus par un large public.

⁷⁷ <http://www.histoire-amour.com/aragon-triolet.html>. (Page consultée le 25 mars 2019).

« *Louis Aragon, rebelle à l'enfance massacrée, mystificateur en tout genre, agitateur surréaliste, militant communiste, magicien tout terrain : son génie poétique et littéraire le situe parmi les plus grands écrivains français et l'approche de Hugo.* »⁷⁸

Un génie littéraire multiple, qui a su trouver des mots que toute la France retiendra, car il touche au plus essentiel du lyrisme, de l'épopée, du tragique, de l'amour, de l'héroïsme, de la fragilité et de la grandeur de l'homme.

Un homme courageux, qui a beaucoup sacrifié de son bonheur et de sa tranquillité personnelle, un homme avec une énergie et un talent incroyable et qui a eu également une influence très forte sur la littérature française, celui qui nous a fasciné par la magie de son style, par la diversité des genres littéraires, et par la tempête des passions.

Un célèbre écrivain, un homme talentueux, un poète majeure du XXème siècle, sinon une légende, Louis Aragon est un romancier, poète, essayiste, critique d'art, résistant, partisan du mentir-vrai, journaliste redoutable et controversé par les publications avec lesquelles il imprégna sa marque. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de son époque. Un poète ancré dans la mémoire populaire grâce aux talents de grands chanteurs et compositeurs tels que Ferrat, Ferré, Brassens...

Auteur inclassable de la belle époque, hors mesure, le plus grand poète français, un romancier de génie, un écrivain universel qui ne reculait devant rien, un poète immense qui a uni presque tous les genres et les formes littéraires de son temps sans jamais se confondre avec aucun.

Louis Aragon reste un des monuments de la littérature française et de nos jours encore la lecture de ses œuvres est à la fois une source de distraction et d'émerveillement, mais aussi une inspiration vivante pour toute personne et une gloire nationale de la France.

⁷⁸ ORMESSON, Jean, *op. cit.*, p. 419.

Chapitre III :

**Les principales approches théoriques
et l'analyse du poème « *Les yeux
d'Elsa* ».**

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Dans ce dernier chapitre, il sera question de présenter les données théoriques relatives à notre analyse du poème d'Aragon : « *Les yeux d'Elsa* ».

En ce qui concerne le traitement des données théoriques, nous allons donc les aborder selon les différentes approches littéraires : la première va nous servir pour décortiquer le sens large du poème, englobant les idées principales. L'autre envisage le poème comme un acte d'énonciation. L'avant dernière consiste à discuter des perceptions et des effets du poème en mettant en lumière des aspects d'identification et de projection. La dernière s'intéresse d'avantage à son analyse textuelle.

L'objectif de ce chapitre, consistera donc à analyser la poésie d'Aragon, dans le but de dégager les principales particularités structurelles et conceptuelles à la fois.

1. L'étude du poème « *Les Yeux d'Elsa* »

« *Les Yeux d'Elsa* » est un poème célèbre de Louis Aragon, ça vient du recueil qui porte le même nom, écrit en 1942 (annexe n°1) pendant la seconde guerre mondiale, dédié à sa femme Elsa Triolet. Il y fait référence à l'occupation⁷⁹.

Tout au long du poème, Aragon décrit le paysage révolutionnaire qui se dessine pour lui à travers les yeux de sa muse, cherchant à montrer le lien entre son lyrisme personnel et son engagement politique, le poème présente une preuve d'amour pour Elsa, mais aussi une ballade adressée à la France et que nous pouvons lire comme un texte engagé qui met en scène un peuple qui souffre de l'occupation. Autrement dit, ce poème n'évoque pas seulement l'amour qu'il éprouve à sa femme, mais aussi l'amour qu'il porte à la France⁸⁰.

Aragon, à travers ce poème compose à la fois une poésie d'amour et d'engagement. Ce poème répond donc à une double tension entre l'amour et la révolte, où le poète dissimule son engagement sous des vers lyriques, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une description

⁷⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_d%27Elsa. (Page consultée le 3 avril 2019).

⁸⁰ <http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/13/10/2016/Les-yeux-d-Elsa-%3A-un-paysage-au-fond-des-yeux-de-la-femme-aim%C3%A9e>. (Page consultée le 10 avril 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

symbolique de sa bien-aimée et d'une poésie amoureuse et en même temps engagée dont le but est de montrer la souffrance de son pays à travers les yeux d'Elsa, qui signifie la femme et la France à la fois, l'espoir et l'amour, l'indépendance et la liberté... On s'aperçoit par là qu'Aragon n'est pas seulement un poète fou amoureux d'Elsa, mais il est aussi un écrivain engagé qui signe un poème plein de souffrance, de douleurs et de désespoirs ; en temps de guerre Aragon montre son intérêt à la résistance, il n'a cessé de publier de multiples œuvres engagées, dont le poème « *Les yeux d'Elsa* » décrit le malheur profond d'Aragon et de son pays.

Ce poème s'ouvre sur une métaphore qui associe les yeux d'Elsa à un miroir qui reflète ce qui se passe à l'extérieur et met en scène les maux du monde et ses consolations, où la femme et les yeux sont donc sources d'inspiration, car derrière cette beauté de ses yeux, il y a toujours la guerre et l'occupation, dont Aragon illustre à travers le champ lexical, le malheur, le chagrin, le désespoir...

À travers les yeux d'Elsa, Aragon a mené le combat avec ses propres mots qui font une grande contribution poétique à la résistance, cela veut dire que l'hymne dédié à la femme, c'est aussi un hymne dédié à la France, qui contribue à la résistance et évoque les malheurs de la guerre⁸¹.

Aragon a réussi à nous faire aimer une poésie lyrique et engagée. Pour lui, il n'existe pas une contradiction entre aimer et se battre, aimer Elsa, c'est s'engager, et libérer le pays en même temps et à propos de ça, la notion de la France est confrontée dans son écriture poétique comme dans son écriture romanesque, cela fait la question centrale de sa création littéraire, où Aragon défend des valeurs non seulement de l'amour de sa femme, mais également de l'amour de la patrie⁸².

Ce poème reflète les tragiques événements de la seconde guerre mondiale auxquels Louis Aragon fut confronté. Il en dira : « *La vie et l'œuvre sont étroitement liées, et l'on ne peut comprendre l'une sans l'autre.* »⁸³

⁸¹ BELZANE, Guy, « *Les yeux d'Elsa* » dans *l'encyclopédie universalis*, Paris, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/les-yeux-d-elsa/2-une-oeuvre-de-contrebande/>. (Page consultée le 13 avril 2019).

⁸² HELENE, *Les yeux d'Elsa de Louis Aragon*, Lecturissime, 2012. p. 4.

⁸³ LAURENCE, Marie, *présentation du poème les yeux d'Elsa*, Interlettre, 2014. <https://interlettre.com/119-bac/386-fiche-sur-les-yeux-d-elsa-d-aragon-analyse-et-commentaire>. (Page consultée le 14 avril 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Ces événements dramatiques qu'a vécu Aragon pendant la guerre inspirent et expliquent sa poésie et contribuent également à modifier son langage poétique, dont Aragon a chanté la France en même temps que les yeux d'Elsa dans la poésie de la résistance, qui est mise au service de la mobilisation patriotique, célébrant la patrie⁸⁴.

Tout au long de la guerre, Aragon n'a jamais cessé d'écrire et de publier des poèmes et des textes inspirés de son expérience personnelle et des malheurs du temps, dont le plus célèbre poème « *Les yeux d'Elsa* » compose un hymne à la femme et aussi à la France, qui contribue à la résistance en évoquant le malheur de la guerre et la souffrance du peuple ; un poème conçu comme une arme, comme une nourriture spirituelle, contribue à la liberté... Ce poème appartient à ce qu'on a appelé « *le chant national* » marqué par un retour à des formes traditionnelles, qui célèbre les yeux de la femme aimée et qui lui donne une image idéale et divine, mais en même temps, ce poème porte la marque de la révolte et l'aspect de la résistance⁸⁵.

« *Les yeux d'Elsa* » est le premier poème du recueil qui porte le même nom, consacré à Elsa Triolet et éprouve un aspect engagé et lyrique à la fois, ce poème véhicule une sublimation de la femme aimée⁸⁶. En effet, elle est idéalisée dans sa féminité et assimilée à une déesse, à une créature toute puissante dont ses yeux captivent l'auteur et reflètent le temps qui change et fait l'objet de toutes circonstances.

2. La portée musicale du poème « *les yeux d'Elsa* »

Contrairement aux certains poètes qui avaient interdit aux chansonniers de toucher à leurs poèmes, Aragon adorait voir les siens mis en chanson et interprétés par de grands noms de la chanson française (Leo Ferre, Georges Brassens, Jean Ferrat...) qui font célébrer le poète grâce à leur talent artistique. Il est évident que d'avoir mis en chanson a permis à son poème d'être véhiculé d'une manière magistral dans le public et d'avoir un écho incomparable⁸⁷.

⁸⁴ VASSEVIÈRE, Maryse, *Aragon et la construction d'une image romanesque de la France*, Paris, 2011, p. 149-159.

⁸⁵ <http://lhstgeobox.blogspot.com/2018/04/en-interpretant-le-poeme-daragon-zone.html>.

(Page consultée le 15 avril 2019).

⁸⁶ <https://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Les-Yeux-d%27Elsa-d%27Aragon/527150.html>. (Page consultée le 22 avril 2019).

⁸⁷ GERASSI, Patrick, *Brassens et Ferre... par Louis Aragon*, BIBLIOBS, 2012.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

« L'écrivain portait une attention vigilante aux aventures de la voix, lieu privilégié de l'ivresse et de l'infini des sentiments, la musique ne pouvait que rencontrer ses vers. »⁸⁸

Les yeux d'Elsa est un poème d'amour chanté la première fois par Jean Ferrat, en 1956. Un poème qui lui tient à cœur et qui prend une autre dimension une fois chanté. Car la chanson est un moyen de toucher un large public, elle véhicule des valeurs humaines comme la reconnaissance et la fidélité qu'on leur doit, elle a donc un rôle d'éducation grâce à la collaboration entre un poète et un chanteur⁸⁹.

Aragon a inspiré plusieurs chanteurs et compositeurs célèbres, ces poèmes sont également chantés et interprétés par de grands noms de la chanson : Brassens, Ferre et Ferrat. Ce dernier a repris le poème « *les yeux d'Elsa* », dont il compose la mélodie de la chanson et l'interpréter avec une voix profonde et une force émotionnelle. Pour Ferrat, cela marque le vrai début de sa carrière artistique et d'une longue histoire avec les poèmes d'Aragon et spécialement avec ce poème.⁹⁰

Pour cela, Jean Ferrat dira « *C'est un coup de foudre qui s'est prolongé. Mais attention c'est mon Aragon. J'ai choisi dans ses textes l'écriture qui me semble tout à fait adapté à ce que je considère moi, comme l'idéal de la chanson.* »

Pour parfaire cet idéal, Jean Ferrat n'hésitait pas à modifier la composition de ce poème, à inverser des vers, à en isoler d'autres pour produire une harmonie sonore, il a pris pour cela quelques vers pour faire le refrain qui permet de composer une certaine mélodie et musicalité et de créer une respiration très dense, voir dans ce poème « *les yeux d'Elsa* », Ferrat à enlever quelques strophes pour faire rimer son poème, pour le rendre musicale et pour créer un effet d'insistance sur certains vers, ou tout simplement pour en faire le refrain. Tout le poème est bâti sur une rime embrassée, le premier et le quatrième vers de la première strophe sont une répétition (refrain)⁹¹ :

« *Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire*

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

⁸⁸ Ibid.,

⁸⁹ NAOUFEL, Joël et al, *Ferrat : au pays d'Aragon*, NPA, Rouge n°1921, 2001.

⁹⁰ <http://pb60.e-monsite.com/pages/sa-vie-en-chansons/son-enfance-et-ses-debuts-dans-la-chanson-les-yeux-d-elsa-1956.html>. (Page consultée le 30 avril 2019).

⁹¹ La croix, *Un coup de foudre pour Louis Aragon*, 2010.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire »⁹²

Dans les vers ci-dessus le refrain est répété deux fois et intégré également au début du vers.

« *La mise en chanson d'un poème est à mes yeux une forme supérieure de la critique poétique.* » Disait Louis Aragon.

Ferrat aimait chanter Aragon, le poète qu'il inspira sa vie, déclare Ferrat :

« Ce n'est pas la poésie d'Aragon, c'est ce que j'ai senti, aimé et choisi chez lui. Son poème était particulièrement adapté à ce que je voulais faire et dire moi-même, si je l'ai chanté, c'est que c'est le poème que j'aurais aimé écrire...J'ai aussi beaucoup travaillé sur le refrain. Dont le poème correspondait à ce que j'avais envie de chanter. Pour moi ce poème est la légende du XXème siècle. »⁹³

Les noms de Jean Ferrat et de Louis Aragon sont indissociablement liés, en 1956, Jean Ferrat chante et interprète pour la première fois « *les yeux d'Elsa* », ce fameux poème de forme libre est composé de succession de vers avec une répétition intégrée dans les vers, de ce fait l'anaphore demeure une pratique répandue par le poète, cela montre une alternance entre le couplet et le refrain, cette alternance permet aussi la création d'un rythme et d'une musicalité⁹⁴.

Cette adaptation musicale du poème « *les yeux d'Elsa* » laisse entendre une ambiance musicale riche, orchestrale et harmonieuse. En plus d'une voix qui alterne entre le chant et la parole, où cette dernière n'est jamais plate, elle suppose des montées, des descentes, des hausses et des diminutions de volumes, de pauses, de refrains et de couplets...L'interprétation de Ferrat offre un registre de son multiple et un allongement des dernières syllabes, placées sur des notes intelligemment choisies. Tout cela met de l'avant une certaine ritualisation de la voix et de la parole, qui permet de s'adresser au public tant sur le plan rhétorique par les mots, qu'affectif par la musique.

⁹² Louis Aragon, *Les yeux d'Elsa*, Paris, Seghers, 2012, p. 31.

⁹³ NAOUFEL, Joël et al, *op. cit.*,

⁹⁴ La croix, *op. cit.*,

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

L'adaptation de ce poème, par Jean Ferrat offre en effet une modification de manière à constituer le refrain qu'est répété plusieurs fois. Nous rencontrons donc ce refrain dans des chansons à caractère sentimental, comme par exemple dans le dernier vers de la dernière strophe⁹⁵:

« *Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa* »⁹⁶

Comme il disait Jean Ferrat : « *j'ai trafiquais un peu ses poèmes.* » Dans ce sens, nous pouvons dire que Ferrat a modifié le poème avant de le mettre en chanson, ça veut dire qu'il a isolé des vers dont il s'est servi pour en faire le refrain et des fois il lui arrivait même de couper des vers pour créer une mélodie. Par exemple dans « *les yeux d'Elsa* », qui est un très long poème, écrit en alexandrins aux rimes embrassées, avec de multiples couplets, dont il a carrément supprimé quelques quatrains et en gardé cinq pour rendre le poème musical⁹⁷.

Nous déduisons que ce poème n'était pas écrit dans cet ordre-là, mais la matière même de son langage est faite pour la mise en chanson.

Nous remarquons que la poésie d'Aragon correspond à une sorte d'idéal d'écriture dans le domaine de la chanson, le sens des figures, la force de l'expression, l'harmonie des mots, la concision extrême des vers... Ce sont des choses essentielles dans l'écriture de la chanson. Dans ce sens, Aragon a entendu beaucoup d'interprétations et d'adaptations de ses poèmes, plus qu'une centaine d'artistes ont partagé et chanté ses titres. Et précisément Jean Ferrat, qui a fait une musique qui s'adaptait presque tout à fait au poème « *les yeux d'Elsa* », c'est pratiquement la première chanson qu'est faite sur le poème d'Aragon⁹⁸.

Dans ce cas d'Aragon, c'est le fait d'avoir été chanté qui lui a permis d'être vraiment connu du grand public. Certes il était très connu comme poète, mais malgré tout cela n'entraînait pas une véritable popularité, alors qu'avec la chanson. Loin de toutes ces considérations, Aragon adorait entendre ses poème mise en chanson et interprétés par les grands de la chanson françaises, c'est une grande réussite pour lui⁹⁹.

⁹⁵ GAGNE, Anne Catherine, *Les poèmes mis en chanson : la réconciliation pour un nouveau genre*, érudit n° 171, 2014, p. 48-50.

⁹⁶ Louis Aragon, op. cit., p. 32.

⁹⁷ BELLAICHE, Raoul, *Jean Ferrat : un idéal d'écriture*, 2009.

⁹⁸ Idem, *Jean Ferrat : un idéal d'écriture*, 2009.

⁹⁹ SAUVAGE, Catherine, *Il était fou de joie qu'on le chante*, 2009.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Ce magnifique poème « *les yeux d'Elsa* » est un texte extrêmement agréable à chanter, parce qu'on a des mots sonores, des accentuations, des montées et des descentes... qui s'organisent très bien dans ce poème¹⁰⁰.

Aragon reste un des plus grands poètes chantés de notre temps et de tous les temps, il a une richesse d'expression, une concision, une densité d'écriture, une imagination extraordinaire, une très bonne maîtrise d'expression qui se trouvent dans sa poésie.¹⁰¹

Aragon a fortement reconnu cette valeur d'interprétation et de mise en chanson, il s'est montré toujours très libéral envers les adaptations musicales des chanteurs célèbres et qu'il autorisait aussi à mettre en chanson ses poèmes, comme ils le souhaitaient¹⁰².

Le poème « *les yeux d'Elsa* » a connu un grand succès grâce au talent de Jean Ferrat. L'harmonie et la sonorité des mots oscillent entre tendresse et mélancolie...la simplicité des mots utilisées et des images nous touchent profondément. Ferrat sait nous charmer et nous émouvoir par ce poème d'amour plein de vérité que nous avons tous pu éprouver.

3. Les approches

3.1. Approche thématique « *Les yeux d'Elsa* »

Les « *yeux d'Elsa* » est un recueil de poésie composé de vingt et un poèmes, publiés en 1942, rassemblent des poèmes de dates diverses parus en revus entre 1941-1942, écrit en pleine guerre mondiale, ce recueil est consacré par Aragon à sa compagne Elsa Triolet, il contient des poèmes lyriques et engagés à la fois¹⁰³.

« *Une poésie de contrebande* » comme l'a qualifié Aragon ; pour échapper à la censure, il adopte cette forme de poésie qui s'adresse à tous, en adoptant non pas un langage commun, mais plutôt un langage traditionnel, là où Aragon se sert d'une poésie du moyen âge (vers en alexandrin) pour évoquer la guerre et son amour¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Idem, Il était fou de joie qu'on le chante, 2009.

¹⁰¹ FERRAT, Jean, *Un idéal d'écriture*, 2009.

¹⁰² SAUVAGEON, Jean, *Ferrat chante Aragon*, éd AUED n°49, 2012, p. 6-7.

¹⁰³ https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_d%E2%27Elsa. (Page consultée le 2 mai 2019).

¹⁰⁴ MONTALS, Marie, Laurence, *Fiche sur les yeux d'Elsa d'Aragon : analyse et commentaire*, Interlettre, 2014. <https://interlettre.com/119-bac/386-fiche-sur-les-yeux-d-elsa-d-aragon-analyse-et-commentaire>. (Page consultée le 8 mai 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

À cet effet, déclare Aragon : « À partir de là j'ai pu commencer à parler aux français, sans être gêné par le gouvernement de Vichy, me servant de moyens qui considérés comme traditionnels, semblaient pour cette raison ne pas tomber dans le coup des lois. »

Il s'agit d'une poésie codée et symbolique qui se dissimule derrière une poésie traditionnelle, qui échappe à toutes classifications, des poèmes en alexandrins, rédigés en quatrains. À travers cette poésie, Aragon proteste contre la censure et l'occupation, à propos de ça, il met en scène ses choix poétiques, pour être engagé dans son époque, le poète doit se tenir entre tradition et modernité, ce retour à la tradition est une manière de s'opposer à l'ennemi, mais en gardant toujours la modernité pour être de son époque et pour s'adresser aux lecteurs de son époque aussi¹⁰⁵.

Ce recueil est composé à la fois de poèmes d'amour et de poèmes à la tonalité historique, qui font de ce recueil une œuvre majeure de la poésie de la résistance qui mêle des thèmes amoureux et des thèmes patriotiques, un recueil de lutte et de protestation, défini par le contexte historique de l'époque et par la souffrance de la guerre, témoigne le choc produit par les événements tragiques, ce recueil est construit à partir de poèmes écrits dans diverses circonstances et à des moments différents, où nombreux poèmes transforment le drame de la guerre en des tableaux tragiques, reflétant le malheur du temps et la douleur du peuple¹⁰⁶.

Au cours de la seconde guerre mondiale, Aragon invente une poésie conçue comme une arme, dont le plus célèbre recueil « *Les yeux d'Elsa* » qui lui donne l'inspiration et devient l'emblème poétique, à partir de ça, Aragon se sert de sa poésie lyrique pour faire passer souvent un message de résistance, ce lyrisme pour Aragon est une manière d'aborder l'actualité de la résistance¹⁰⁷.

Dans ce recueil, nous pouvons remarquer qu'Elsa Triolet est avant tout la bien-aimée, présente et évoquée par les éléments de son corps d'une manière précise, désignée à la troisième personne, chantée par des métaphores, signifiée la femme et la France à la fois¹⁰⁸.

¹⁰⁵ BELZANE, Guy, « *Les yeux d'Elsa, Louis Aragon* » dans *encyclopédie universalis*. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/les-yeux-d-elsa/2-une-oeuvre-de-contrebande/>. (Page consultée le 10 mai 2019).

¹⁰⁶ DURAND, André, *Les yeux d'Elsa*, Comptoir littéraire, 2003, p.27.

¹⁰⁷ JAZAYERI, Yasmine, *Aragon*, TEHERAN N° 76, 2012.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

La force de ces poèmes, ce qui a fait leur succès immédiat, tient d'abord à ce lyrisme qui peut être entendu comme une présentation devant la guerre, ce lyrisme personnel est au croisement des thèmes et des registres principaux, il s'ouvre sur une sorte de poésie appelée « *la poésie de contrebande* », qui mêle dans un même culte Elsa et la France, où la France doit être la dame qu'il faut servir noblement¹⁰⁹:

« Mon amour n'a qu'un nom c'est la jeune espérance

J'en retrouve toujours la neuve symphonie

Et vous qui l'entendez du fond de la souffrance

Levez les yeux beaux fils de France

Mon amour n'a qu'un nom Mon cantique est fini »¹¹⁰

Nous pouvons dire que l'art de la contrebande prend une grande importance avec ces vers, il s'agit en effet, d'une relation dialectique qui fait rimer (souffrance /espérance) et qui parcourt toute la poésie de la résistance.

Nous pouvons aussi remarquer que dès le premier poème, qui donne son titre au recueil s'élabore une prière pour la patrie, à travers un langage amoureux :

« Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche

Par où se reproduit le miracle des rois

Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois

Le manteau de Marie accroché dans la crèche »¹¹¹

Les poètes communistes se réfèrent volontairement à un langage symbolique d'apparence lyrique, pour eux tout s'explique par le lyrisme amoureux.

Cette attitude lyrique se traduit sur le plan des formes poétiques par des structures de répétition (refrain, anaphore...) et par l'exhortation et l'éloge. Ces notions du lyrisme amoureux et de l'emblème poétique deviennent de plus en plus récurrentes, et notamment

¹⁰⁹ ARAGON, Louis, *La valse des vingt ans*, p. 27.

¹¹⁰ Idem, *cantique à Elsa, Elsa valse*, Paris, Seghers, 2012, p. 109.

¹¹¹ ARAGON, Louis, *Les yeux d'Elsa*, Paris, Seghers, 2012, p. 31-32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

dans le poème « C » qui évoque les anciennes chansons, qui parle d'un chevalier blessé et qui fait hommage à Elsa selon la tradition courtoise, mais en réalité, comme le dit Aragon, il s'agit d'une « *poésie de contrebande* » :

*« J'ai traversé tous les ponts de Cé
C'est là que tout à commencer
Une chanson des temps passé
Parle d'un chevalier blessé »¹¹²*

L'héritage poétique prend son essor avec des poèmes, qu'Aragon va rassembler dans son recueil « *Les yeux d'Elsa* », qui font écho aux malheurs du temps. Car plus le poème est riche et ambiguë, plus il s'arrache à ses circonstances¹¹³.

Tout au long de la guerre, Aragon n'a jamais cessé d'écrire et de publier plusieurs poèmes inspirés de son expérience personnelle et du malheur du temps, des poèmes politiques et idéologiques faisant référence à des événements d'actualité, des strophes dans lesquelles le lyrisme s'adonne à des déclarations personnelles et à des descriptions poétiques à la fois¹¹⁴.

Un recueil riche et complexe, « *Les yeux d'Elsa* » contient une ambivalence qui frappe le lecteur d'emblée, c'est d'abord un monument poétique qui rend hommage à Elsa, ce recueil a pour thème la guerre et l'amour, ce sont pour Aragon des manières d'aborder l'actualité de la guerre et les implications politiques de la résistance. Le recueil amène le lecteur dans une sphère intime, celle de l'expérience personnelle du poète ; ce dernier magnifie également la femme qu'il aime et proclame sa fidélité aux valeurs de la culture française¹¹⁵.

Un recueil entièrement dépourvu de toute ponctuation, mais cela fait que cette poésie personnelle possède son propre rythme et sa propre forme poétique, la majeure partie des poèmes sont composées de vers libres, c'est ce qui donne un rythme très différent à ces vers-là, cependant, d'autres poèmes sont quant à eux réglés par une forme bien définie, ce sont en

¹¹² Idem, *C, Paris*, Seghers, 2012, p. 50.

¹¹³ REYNALD, Lahanque, *Le réalisme socialiste en France (1934-1954)*, thèse d'état, Nancy II, 2002, p. 1110. En ligne : <http://www.louisaragon-elsatriolet.org/IMG/pdf/Lahanque1.pdf>.

¹¹⁴ BABILAS, Wolfgang, *Louis Aragon*, 1999.

¹¹⁵ COTTON, Eléonore, *Elsa de Louis Aragon*, WordPress, 2015.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

effet, des coupures, célébrant Elsa et mentionne aussi la présence d'un drame poétique qui trône au milieu du recueil.

Le recueil contient des poèmes touchant plus à la prose qu'au vers, on y trouve quatorze poèmes en alexandrins, cinq poèmes en décasyllabes et deux en octosyllabes ; à cette métrique régulière s'ajoute une absence totale de ponctuation et un usage systématique de la rime. La première personne est utilisée dans la globalité du recueil et chacun des poèmes résulte d'événements historiques¹¹⁶.

Ce recueil écrit parallèlement à la résistance, il est inconcevable de penser que le recueil ne comporte aucune référence à son cadre historique. En effet, Aragon fait référence à l'occupation, mais plutôt que se livrer à un discours ouvert, Aragon procède habilement en dissimulant dans son œuvre des idées politiquement dangereuses. Cette poésie de la contrebande, dont le sens profond ne paraît abord est présente dans le poème cité auparavant.¹¹⁷

« *Les yeux d'Elsa* » est un recueil de poèmes construit entre une ouverture magistrale « *Les yeux d'Elsa* » et une finale éblouissante « *Cantique à Elsa* », à travers ces vingt et un poèmes, Aragon nous fait découvrir la situation de la France après la défaite et les bouleversements qui l'ont suivie¹¹⁸.

La France s'est rendue face à l'Allemagne et se trouve diviser en deux, c'est dans ce contexte là qu'Aragon publie clandestinement le recueil « *Les yeux d'Elsa* », d'où est tiré le premier poème qui porte le même titre.

« *Les yeux d'Elsa* » est le premier poème qui donne le titre au recueil, il est une description codée des yeux d'Elsa, il se compose de dix quatrains en alexandrins¹¹⁹.

Dès le début de ce poème, nous pouvons remarquer qu'Aragon joue sur les rimes embrassées qui alternent le féminin et le masculin :

¹¹⁶ <https://aragon1887.skyrock.com/2255682189-Les-Yeux-d-Elsa-et-son-contexte-historique.html>.
(Page consultée le 15 mai 2019).

¹¹⁷ <https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/les-yeux-delsa/aragon-poete-engage/>.
(Page consultée le 14 mai 2019).

¹¹⁸ <http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/fran/auteursfr/aragon01.htm>.
(Page consultée le 16 mai 2019).

¹¹⁹ Analyse les yeux d'Elsa d'Aragon, étudier. Com, 2013.
<https://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Les-Yeux-d%27Elsa-d%27Aragon/527150.html>.
(Page consultée le 18 mai 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire »¹²⁰

Cette première strophe est synonyme d'espoir. Dans la deuxième et la troisième strophe les yeux chassent la peine de la tristesse :

« Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie »¹²¹

Nous pouvons dire, que ses yeux symbolisent également le changement climatique :

« Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent »¹²²

Aragon décrit les yeux d'Elsa par des métaphores qui peuvent se rapporter à la couleur et à la brillance de ses yeux, car cette couleur éclatante fait référence à un cours d'eau, un lac :

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire »¹²³

Et par la suite, Aragon a fait aussi référence au ciel, dans la deuxième strophe :

« Le ciel n'est jamais bleu comme s'il l'est dans les bleus »¹²⁴

Dans la huitième strophe, nous remarquons qu'Aragon évoque la brillance des yeux, en faisant référence aux étoiles :

« Moi je voyais briller au-dessus de la mer »¹²⁵

Aragon utilise aussi le champ lexical de la nature : fleurs sauvages (vers 28), des récifs (vers 38), la mer (vers 39)...

Le poème s'achève par le trimètre :

« Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa »¹²⁶

¹²⁰ ARAGON, Louis, *op. cit.*, p. 31-32.

¹²¹ *Ibid.*, p.31.

¹²² *Ibid.*, p. 32.

¹²³ *Ibid.*, p. 32.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 32.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

À travers ce poème, nous pouvons voir tout l'univers à l'intérieur de ses yeux, ces derniers demeurent une poésie de défaite et du deuil et témoignent d'une souffrance profonde, cela explique que certains passages de ce poème révèlent des moments historiques. Un poème ancré dans un contexte politique, qui cherche à interpeller les censeurs, dénoncer leur lâcheté et revendiquer la liberté¹²⁷.

L'adoption de cette forme poétique, n'est pas uniquement le résultat de la pression des circonstances, mais celui d'un travail de longue haleine. « *Les yeux d'Elsa* » est l'aboutissement d'une réflexion et d'un entraînement d'écriture, d'une longue recherche sur les vers français et sur les ressources de la rime¹²⁸.

Aragon revient à une forme plus classique de la versification, des vers en alexandrins :

« J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés »¹²⁹

Il réfléchit notamment sur les ressources de la métrique, sur la possibilité de créer une forme moderne de la métrique du vers, avec des moyens d'expression qui n'étaient pas ceux de la métrique régulière ou habituelle¹³⁰.

Il ne s'agit pas de codifier les règles poétiques, ou d'offrir aux poètes un dictionnaire de rime, mais d'inventer des prosodies personnelles, dans lesquels un langage nouveau ne pouvait trouver place, cherchant par-là, à redéfinir les rimes masculines et féminines¹³¹.

Pour conclure, nous pouvons dire que le poème est un blason, ça veut dire qu'il célèbre les yeux de la femme aimée comme métonymie. À travers ses yeux, on peut également distinguer une image idéale de la femme. De nombreuses images évoquent la grandeur démesurée d'un regard qui se dessine à maintes reprises dans ce poème, célébrant les yeux de la femme aimée pour ainsi dire divinisée.

¹²⁶ Ibid., p. 32.

¹²⁷ BELZANE, Guy, « *Les yeux d'Elsa, Louis Aragon* », dans *encyclopédie Universalis*.

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/les-yeux-d-elsa/2-une-oeuvre-de-contrebande/>. (Page consultée le 20 mai 2019).

¹²⁸ MONTALS, Laurence, Marie, *Fiche sur les yeux d'Elsa d'Aragon : analyse et commentaire*, Interlettre, 2014.

¹²⁹ ARAGON, op. cit., p. 31.

¹³⁰ MONTALS, Laurence, Marie, *Fiche sur les yeux d'Elsa d'Aragon : analyse et commentaire*, Interlettre, 2014.

¹³¹ Ibid.,

3.2 Approche discursive

Parfois, pour mieux lire et comprendre un poème, il faut le mettre en perspective, avec tout ce qui constitue son contexte. Prenant en considération la situation d'énonciation ; un poète appartient à une période de guerre, au cours de laquelle, il a réagi, et pris position. Où le poème devenu inséparable de son contexte, la compréhension du poème devient plus qu'une assimilation de la visée du poète, mais un lieu d'identification¹³².

Dans l'analyse de discours, on distingue entre la situation de communication qui inclut l'acte du langage, et certains nombres de données et d'interactions et la situation d'énonciation qui réfère au processus de mise en discours qui se caractérise par des marques langagières à valeur déictique ou illocutoire¹³³.

Très souvent, Aragon se donne des allocutaires et fait du poème une sorte de monologue adressé, où les destinataires prennent la parole et permettant aussi au locuteur de sortir du face à face avec soi-même, facilitant par l'inclusion du lecteur dans la scène énonciative.

L'écriture du poème implique un « *Je* » susceptible d'impliquer à son tour un « *tu* » qui n'est pas seulement le lecteur. C'est donc dans cette singularité énonciative que s'inscrit la pratique du poème¹³⁴. Aragon dira justement à ce sujet :

« Pour ce qui concerne ma poésie, il n'y a pas d'erreur lorsque les gens la considèrent du point de vue du « je » ou du « moi », sachant bien que c'est moi qui parle, et ils ne prêtent à personne des paroles qui sont bien mes paroles. Or, dans ma poésie, il y a au moins un autre personnage, celui auquel on s'adresse. »¹³⁵

Cette instance du « *Je* », chez Aragon laisse fleurir les marques énonciatives d'un discours à la première personne (déictiques, tours émotifs, subjectivité...), ouvre également la porte à la reconnaissance d'un « *tu* » qui n'est pas le lecteur et avec lequel ce lecteur devra

¹³² Aragon « *Les yeux d'Elsa* », Littérature, 2011. <https://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-aragon-yeux-elsa-76574.html>. (Page consultée le 25 mai 2019).

¹³³ MAINGUENEAU, Dominique, *Le contexte de l'œuvre littéraire, Énonciation*, Paris, Dunod, 1993, p. 121-127.

¹³⁴ BISMUTH, Hervé, *Une pratique intertextuelle d'Aragon*, BABEL, 1999, p. 57-69.

¹³⁵ *Entretiens avec Francis Crémieux*, NRF Gallimard, « troisième entretien », p. 53.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

partager le désir qu'a l'écrivain de son destinataire. Mais ce « je » amène également l'écriture du poème à construire une énonciation¹³⁶.

De 1940 à 1945, sous l'occupation allemande, c'est dans ce contexte-là, Aragon résiste à travers sa poésie et publie secrètement son poème de poésie « *Les yeux d'Elsa* », ce poème est en effet une adresse à la femme aimée et au même temps à la France. Le poème est donc construit sur un jeu d'énonciation. Il nous décrit également le portrait d'un homme fou amoureux d'Elsa, il s'identifie clairement en se proclamant comme un poète prisonnier au sein de son poème.

L'instance subjective qui se manifeste à travers le discours ne se concevait pas seulement comme un statut, mais comme une voix associée à un corps énonçant. En effet, tout texte écrit possède une certaine vocalité qui peut l'approcher à un énonciateur, il fallait donc penser que le fait littéraire et le dire, le texte et son contexte sont indissociables. C'est le cas du poème d'Aragon « *les yeux d'Elsa* », dans la première strophe Aragon écrit¹³⁷ :

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

*Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire »*¹³⁸

Dans ces vers, le lecteur peut voir une transcription poétique d'un élan d'identification absolu du « je » désirant au « tu » désiré. Cette première strophe met l'accent sur la profondeur des yeux de la femme aimée, une profondeur où se perd la mémoire du poète¹³⁹.

À la fin du poème, nous remarquons un changement total de la situation d'énonciation, l'élan de l'identification du « je » au « tu » commence par se délivrer :

« Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où

*Des insectes défont leurs amours violentes »*¹⁴⁰

¹³⁶ BISMUTH, Hervé, *op. cit.*, p. 57-69.

¹³⁷ ASSAD, Ali, *Pour une pragmatique textuelle du poème l'exemple des yeux d'Elsa d'Aragon*, thèse de doctorat, Université Tishreen, 2010, p. 231. En ligne : <http://www.louisaragon-elsatriolet.org/IMG/pdf/Lahanque1.pdf>.

¹³⁸ ARAGON, Louis, *op. cit.*, p. 31.

¹³⁹ BRIOLET, Daniel, *Le langage poétique*, Nathan, Paris, 1984, p. 116.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Dans la dernière strophe, le couple (je / tu) se brise au profit de la troisième personne, où le moi s'oppose à l'univers :

« Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent

Moi je voyais briller au-dessus de la mer

Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa »¹⁴¹

Le poème en tant qu'un acte langagier, s'insère en effet dans un contexte historique et social qui lui donne un sens et une signification, l'ancrage du poème et des rapports (texte, poète, circonstance spatio-temporel...) est une composante essentielle de l'acte de communication. Pour situer « *les yeux d'Elsa* » d'Aragon, il semble possible de procéder à une présentation de la période au cours de laquelle ce poème a vu le jour. En temps de guerre et d'occupation, c'est une période sombre de l'histoire de la France, où le recours à la poésie s'explique par le fait qu'en plein guerre, la poésie était une véritable arme pour combattre autant par les mots. En effet, c'est une façon de répondre aux nécessités historiques et sociales du moment¹⁴².

Au niveau perlocutoire, le poème signale avec éclat qu'écrire, c'est agir, c'est changer le monde, c'est également inciter les autres et les inviter à partager la souffrance et le malheur d'un pays menacé. Le poème d'Aragon exhorte à l'action, vise à la gloire et l'indépendance du pays¹⁴³.

Soulignons parfois, qu'il convient d'appréhender les poèmes non seulement dans leur structure, mais plutôt comme un ensemble de dispositifs d'énonciation et surtout comme un acte langagier accompli dans une situation donnée. À travers laquelle le poème définit son énonciation, celle qui le rend légitime¹⁴⁴.

¹⁴⁰ ARAGON, Louis, op. cit., p. 32.

¹⁴¹ Idem, *Les yeux d'Elsa*, Seghers, 2012, p. 31.

¹⁴² ASSAD, Ali, Pour une pragmatique textuelle du poème l'exemple des yeux d'Elsa d'Aragon, thèse de doctorat, Université Tishreen, 2010, p. 230. En ligne : <http://www.louisaragon-elsatriolet.org/IMG/pdf/Lahanque1.pdf>.

¹⁴³ Ibid., p. 226.

¹⁴⁴ Ibid., p. 227.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

La résistance d'Aragon est plutôt un acte verbal, une mise en scène de l'acte de dire, une arme pour lutter par les mots. Aussi le poème consiste à faire du langage, un acte de communication, un moyen véhiculant de savoirs et d'opinions, un lieu de changement discursif ... C'est d'ailleurs pour cela que le poème produit un échange verbal¹⁴⁵.

Ainsi, il se produit à travers l'énonciation une confusion entre l'énoncé et le monde représenté (la France) : l'espoir est illustré par une couleur « *bleu* », et incorporé à la parole de l'énonciateur qui, à travers sa manière de dire, atteste en quelque sorte la validité de ce qu'il dit.

Nous pouvons dire que le poème d'Aragon « *les yeux d'Elsa* » n'est accessible qu'en prenant en compte les différentes dimensions de l'énonciation. Autrement-dit, le fonctionnement de ce poème n'est abordable qu'à partir de divers niveaux de communication¹⁴⁶. En plus, le poème d'Aragon est un espace d'échange entre plusieurs discours, de ce fait, on ne peut l'appréhender qu'à travers la circulation inter-discursive qui l'anime et les parcours interprétatifs qu'il propose.

En plein guerre, Aragon écrit son poème « *les yeux d'Elsa* » qui dissimule sous son aspect lyrique un engagement résistant, dont il ne peut plus parler ou adresser directement à Elsa en tant que personne. Il s'agit donc d'un hymne adressé à la femme aimée et à la France en même temps. Le titre même du poème précise la situation d'énonciation, la voix qui s'entend dans les vers est celle d'Elsa ; le poème constitue en effet, un dialogue, ou Aragon dans la première strophe, s'adresse à Elsa¹⁴⁷:

« *Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire*

*J'ai vu tous les soleils y venir se mirer »*¹⁴⁸

Aragon utilise le pronom « *je* », montrant par là une part de son caractère, nous voyons donc qu'il s'agit d'un mari anxieux et malheureux :

« *Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche »*¹⁴⁹

¹⁴⁵ Ibid., p. 228.

¹⁴⁶ Ibid., p. 231.

¹⁴⁷ *Ce qui dit Elsa*, 2009. <https://francais113.skyrock.com/2498691835-CE-QUE-DIT-ELSA.html>. (Page consultée le 26 mai 2019).

¹⁴⁸ ARAGON, Louis, op. cit., p. 31.

¹⁴⁹ Ibid., p. 31.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

De plus, Aragon choisit de faire usage de la deuxième personne du singulier, pour s'adresser à elle, de sorte qu'il crée un rapprochement entre le lecteur et la femme non pas selon les traits d'une déesse, mais une femme qui vivait à proximité des hommes¹⁵⁰.

Les yeux d'Elsa est un des poèmes où le contexte est indispensable à la compréhension du contenu, un poème qui s'inscrit dans un contexte historique bien défini, où le poète entend défendre par son chant son pays humilié, ce poème répond donc à une double tension, entre l'amour et la révolte, soutenue par une énonciation complexe.

Il s'agit donc d'une évocation de sa vie avec Elsa, qu'il n'imagine pas finie, dans tout le recueil et particulièrement dans ce poème, Aragon reste très pudique, il ne donne que très peu de détails sur la femme, il s'agit donc de poésie intimiste, avec peu de détails, ce qui est extraordinaire¹⁵¹.

3.3. Approche psychologique

« La poésie recèle une force, une énergie très puissante pour mener à bien sa vie. »¹⁵²

La poésie ni n'est une fuite, ni une abstraction, mais bien un moyen de sortir de certaines paralyses pour devenir soi-même. Elle présente la vérité aux peuples et véhicule un message, le poète écrit pour se libérer de ses douleurs, il se soulage en exprimant ses sentiments, sa colère, son amour, sa joie, sa tristesse... Il réagit en écrivant de la poésie, en défiant le tragique et en répliquant par la création¹⁵³.

Les mots contre les maux... une notion qui prend une certaine dimension et fait éveiller notre conscience et notre psyché, car l'écriture d'un poème peut apporter des remèdes aux maux de la vie. Le poème remplit alors son rôle, celui de nous élever et nous éveiller et nous donne aussi l'éclairage et permet de renouveler notre regard que nous portons sur nous-même et sur notre entourage¹⁵⁴.

La poésie peut alors nous aider à sortir d'une vision limitée, pour en acquérir une autre plus élargie de notre réalité, elle pourrait être également une voie pour faire passer un

¹⁵⁰ <https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/les-yeux-delsa/leloge-delsa/>. (Page consultée le 26 mai 2019).

¹⁵¹ http://www.bacfrançais.com/bac_français/122-aragon-cantique-a-elsa.php. (Page consultée le 27 mai 2019).

¹⁵² MAILLARD, Catherine, *La poésie une nouvelle thérapie*, éd PAYOT, 2009.

¹⁵³ Ibid.,

¹⁵⁴ Ibid.,

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

message et communiquer une émotion¹⁵⁵, « *la poésie, c'est quand le silence prend la parole.* »¹⁵⁶

Son mystère d'enfance, ses engagements politiques, ses prises de positions, la diversité de ses genres littéraires, son amour... ont contribué à cristalliser Aragon et à construire son œuvre. En plein guerre mondiale, nombreux poètes ont mené le combat et décident de résister à travers leur art. C'est dans ce contexte politique, Aragon publie son poème « *les yeux d'Elsa* » qui dénonce la guerre et dissimule le véritable engagement dont il fait part.

Ce contexte politique impose une nouvelle forme littéraire et influence l'écriture d'Aragon, où le poème devient une énigme à déchiffrer. Ici, à travers ce poème, Aragon compose à la fois un chant d'amour et d'engagement, décrit avec des métaphores et des champs lexicaux de la douleur et du malheur, par exemple (l'ombre, larmes, chagrins...), et aussi la couleur bleu symbolise la liberté inaccessible et reflète la souffrance personnelle du poète et collective de la guerre.

Aragon écrit son poème dans diverses circonstances et à des moments tragiques, ce poème évoque la souffrance et le malheur à la fois collectif de la guerre et de l'occupation comme le montre le champ lexical (chagrin, larme, douleur, malheur...)¹⁵⁷, ainsi dans les vers de la deuxième strophe:

« *A l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé* »¹⁵⁸

Comme dans les vers de la dernière strophe :

« *Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa*

Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent »¹⁵⁹

Et personnel celle de la séparation du poète avec sa femme :

« *Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens* »¹⁶⁰

¹⁵⁵ Ibid.,

¹⁵⁶ En toutes lettres, Auteur et poète, <https://www.ecrivainpublic-entouteslettres.com/la-po%C3%A9sie/>. (Page consultée le 27 mai 2019).

¹⁵⁷ JUIN, Hubert, *Les yeux d'Elsa, Contexte socio-historique*, Paris, éd, Gallimard, 1960.

¹⁵⁸ ARAGON, Louis, op. cit., p. 31.

¹⁵⁹ Ibid., p. 32.

¹⁶⁰ Ibid., p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Le titre peut se lire à la fois comme l'annonce d'un blason, dont le poète va célébrer les yeux de la femme aimée et aussi comme l'annonce de ce que voient ces yeux de souffrances et de misères. Ce sont ceux qui regardent le monde et y donnent accès, ils se sont aussi la lumière qui guide vers l'avenir. Les yeux dans ce poème reflètent aussi une multitude de sentiments et évoquent les souffrances et les douleurs intenses du poète¹⁶¹.

Dans ce poème, Aragon présente la souffrance comme indissociable de l'amour et de la guerre à la fois. Il tient une description mélancolique de l'amour, où Elsa symbolise la France, elle est donc assimilée à « Marie » qui a mis au monde le sauveur, Elsa pousse donc Aragon à sauver la France en devenant sa source d'inspiration¹⁶².

La souffrance du poète est montrée ici par son écriture tragique, qui reflète sa douleur profonde, ses problèmes intimes, ce qui donne au poème un accent profondément touchant. La situation dans laquelle se trouve Aragon lors de l'écriture de son poème « *les yeux d'Elsa* » est marquée par la souffrance personnelle, par le drame de la guerre et par les événements tragiques. Cet état de fait, cette crise personnelle que vit Aragon se trouvent au sein de son poème, où le poète relie chaque expression de douleur à un événement tragique, ou à un sentiment de malheur¹⁶³.

Son adhésion au parti communiste français peut être comprise comme l'expression de sa révolte devant une société dont les travers et les injustices l'insupportent. Aragon expose donc sa propre conception de l'engagement dans son poème, rendant compte à la femme aimée et à la France en plein guerre mondiale¹⁶⁴.

Par son poème, Aragon montre comment il a réagi face à la guerre, à travers l'exploitation des thèmes de la révolution, de l'occupation, et de l'amour, il nous montre aussi un état d'esprit désespéré. C'est dans ce contexte politique, il prend également une part de la résistance des intellectuels qui luttent par les mots, par-là Aragon évoque son amour à sa compagne Elsa, tout en illustrant un certain patriotisme¹⁶⁵.

¹⁶¹ JUIN, Hubert, *Les yeux d'Elsa, Contexte socio-historique*, Paris, éd, Gallimard, 1960.

¹⁶² SARRANO, Léna et al, *op. cit.*, p. 1-19.

¹⁶³ RABOUD, Pierre, *Persécuté persécuteur 1931: l'élan vers le réel*, mémoire de licence, Université de Lausanne, 2007, p. 99. En ligne : https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_97DFFCB12CD8.P001/REE.

¹⁶⁴ <https://www.etudier.com/dissertations/Aragon-Les-Yeux-d%27Elsa/11722.html>. (Page consultée le 28 mai 2019).

¹⁶⁵ <http://sites.middlebury.edu/fren210b2014/files/2011/05/corrig%C3%A9-Aragon-%C3%A9tudiants.pdf>. (Page consultée le 29 mai 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Un homme imprévisible, son poème est autant complexe, au niveau aussi bien structurel et conceptuel, c'est un poète qui « *complexifie l'écriture et la réalité* ». En touchant à de nombreux domaines. Une personnalité plurielle, dans laquelle il y a des contradictions, de grandes constantes de sa vie, il y a le mensonge de sa naissance, il y a la littérature, l'engagement, l'histoire, l'art et l'amour... Tout ça joue évidemment un rôle fondateur dans la constitution du poète et de son poème.

4. L'analyse du poème « Les yeux d'Elsa »

Les yeux d'Elsa est un poème vient du recueil qui porte le même nom, dédié par Louis Aragon à sa femme Elsa Triolet. Il est écrit au cœur de la seconde guerre mondiale. Ce poème est une description symbolique des yeux d'Elsa, il revient par-là à une forme traditionnelle de son art, pour dissimuler son engagement politique, il invente une nouvelle forme d'art, un poème énigmatique usant d'un langage inaccessible pour échapper à la censure. Aragon fait recours à une forme classique de la versification, il pense également de créer une forme nouvelle de la versification, à fin de répondre aux circonstances du moment¹⁶⁶.

Tourbillon des rimes, des sonorités, variété étourdissante des strophes utilisées, succession d'images... tout ça amplifie le poème et lui donne un aspect un peu particulier. Ce qui est extraordinaire¹⁶⁷.

Paru pendant la seconde guerre mondiale, précisément en 1942, les yeux d'Elsa est le premier poème du recueil, ce poème n'évoque pas seulement l'amour qu'il éprouve à sa femme, mais aussi l'amour qu'il porte à la France.

Il s'agit en effet d'un poème composé de dix quatrains écrits en alexandrin avec des rimes embrassées. Nous pouvons aussi remarquer dans ce poème, qu'Aragon revient à des formes classiques de la poésie, des vers pairs, de vers libre et des strophes traditionnelles. Où Aragon suit strictement les règles traditionnelles, nous le remarquons bien grâce aux jeux sur la césure et surtout sur les sonorités des mots : allitérations, assonances, homophones et anaphores¹⁶⁸. Dans les vers du poème « *les yeux d'Elsa* », il y a une répétition qui crée une harmonie sonore et qui est montrée par l'allitération, dans la huitième strophe :

¹⁶⁶ MONTALS, Mari Laurence, *Présentation du recueil les yeux d'Elsa*, Interlettre, 2009.

¹⁶⁷ Ibid.,

¹⁶⁸ <https://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Les-Yeux-d%E2%7Elsa-d%E2%7EAragon/527150.html>. (Page consultée le 29 mai 2019).

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

« Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août »¹⁶⁹

Et également Par l'assonance, dans la quatrième strophe:

« A l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé »¹⁷⁰

Nous trouvons aussi dans la dernière strophe des anaphores :

« Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa »¹⁷¹

La troisième strophe, montre des homophones, qui ont la même prononciation, mais le sens diffère:

« Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit »¹⁷²

Nous remarquons ainsi, qu'il s'agit de neuf strophes sont composées de rimes embrassées:

« Tes yeux sont si profond qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds le mémoire »¹⁷³

Seule la sixième strophe, qui est écrite avec des rimes dissonantes, ça veut dire des rimes qui ne suivent pas les règles de la versification :

« Une bouche suffit au mois de Mai des mots

Pour toutes les chansons et pour tous les hélas

Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres

Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux »¹⁷⁴

¹⁶⁹ ARAGON, Louis, op. cit., p.32.

¹⁷⁰ Ibid., p. 32.

¹⁷¹ Ibid., p. 32.

¹⁷² Ibid., p. 31.

¹⁷³ Ibid., P.31.

¹⁷⁴ Ibid., p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Dès le début de ce poème nous pouvons remarquer qu'Aragn joue sur les rimes embrassées qui alternent des rimes féminines :

« *Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie* »¹⁷⁵

Et des rimes masculines :

« *Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur* »¹⁷⁶

Nous verrons aussi comment le poète a pu introduire un jeu subtil entre l'ancien et le moderne, par le biais de la métrique des rimes et des strophes... Dans ce poème, Aragn utilise des mètres classiques, des quatrains écrits en alexandrin. Ainsi les rimes sont de différentes qualités.¹⁷⁷

Nous avons ici la rime pauvre qui est illustrée par le choix lexical de monosyllabes et qui est caractérisée par une rime d'un seul phonème : l'azure – brisure / Boire – mémoire ... il y a donc, dans ces exemples un seul son qui rime.

Lorsque nous trouvons deux sens identiques en commun, dont la dernière est voyelle, nous disons que la rime est suffisante par exemple : Mouillée – endeillée/ Troublé – blé.

Dans l'exemple suivant : Brèche – crèche. La répétition est portée sur trois phonèmes. Nous déduisons qu'il s'agit d'une rime riche.

Dans ce poème, nous pouvons remarquer qu'il s'agit d'une synérèse (deux voyelles qui se suivent et qui peuvent se lire en un seul son), illustrée dans le vers suivant :

« *Tes y/eux sont si profonds qu'en me penchant pour boire* »¹⁷⁸

Nous remarquons dans les vers ci-dessous que le premier vers peut se prolonger dans le suivant, c'est ce qu'on appelle l'enjambement :

« *Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa*

Sur des récifs que les naufrages enflammèrent »¹⁷⁹

¹⁷⁵ Ibid., p. 31.

¹⁷⁶ Ibid., p. 31.

¹⁷⁷ <https://francais113.skyrock.com/2498691835-CE-QUE-DIT-ELSA.html>. (Page consultée le 29 mai 2019).

¹⁷⁸ ARAGON, Louis, op. cit., p. 31.

¹⁷⁹ Ibid., p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Nous pouvons dire que dans ce poème, les mots choisis reflètent toutes les émotions liées à la souffrance du poète, où il exprime sa tristesse dans plusieurs vers, de plus son mal de vivre se traduit par des images et des métaphores tout au long du poème.

Le poème « *les yeux d'Elsa* », de forme libre et à visée engagée. C'est un blason des yeux d'Elsa, un éloge dédié à la femme aimée, et aussi un hymne à la France, qui développe une vision nourrie de nombreuses images et tout à fait du sentiment amoureux.

En apparence le poème est surtout un cri d'amour pour la femme aimée, qui est aussi sa muse. Mais bien qu'il s'agisse d'un poème d'amour, Aragon entend défendre par son chant son pays humilié. Le poème porte donc une double vision entre l'amour et la révolte¹⁸⁰.

Tout au long du poème, Aragon a réussi d'exprimer son malheur profond envers sa patrie à travers les yeux d'Elsa et nous pouvons voir par-là une description codée de ses yeux accompagnée d'un ensemble de métaphores. Par exemple dans la première strophe :

« *Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire* », « *venir se mirer* », « *s'y jeter à mourir* », et encore une fois « *tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire* »¹⁸¹
Ces vers font appel à la notion d'eau, une eau désireuse dans laquelle le poète s'abreuve, et fait aussi par-là référence à l'espoir.

Oiseaux et océan sont symboles de l'infinité, dans la deuxième strophe et comme Aragon assimile l'océan aux yeux d'Elsa, on devine qu'il évoque un amour éternel envers elle :

« *Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés* »¹⁸²

Nous pouvons déduire dans ce vers qu'Elsa est une source de bonheur pour le poète.

Dans la troisième strophe, les yeux d'Elsa écartent la peine et la tristesse :

« *Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie* »¹⁸³

Les vers de la cinquième strophe, signifient que les yeux d'Elsa guérissent le malheur d'Aragon :

¹⁸⁰ <https://francais113.skyrock.com/2498691835-CE-QUE-DIT-ELSA.html>. (Page consultée le 29 mai 2019).

¹⁸¹ ARAGON, Louis, op. cit., p. 31-32.

¹⁸² Ibid., P. 31.

¹⁸³ Ibid., p. 31.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

« *Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche* »¹⁸⁴

Dans la sixième strophe, le vers suivant fait allusion au ciel, les astres sont identifiés aux yeux d'Elsa :

« *Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres* »¹⁸⁵

Il y a dans la septième strophe une comparaison des « yeux » à une fleur lorsqu'elle s'ouvre, elle se ravie une sorte de fraîcheur et de beauté, Aragon tente à propos de ça, de mettre en valeur la grandeur de la beauté des yeux d'Elsa :

« *On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages* »¹⁸⁶

Dans la huitième strophe, le vers : « *cachent-ils des éclairs dans cette lavande où.* » Ici la lavande rappelle la couleur des yeux, aussi dans le vers : « *je suis pris au filet des étoiles filantes.* » Nous pouvons deviner que les étoiles symbolisent donc la brillance et l'éclat des yeux d'Elsa.

« *Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août.* »¹⁸⁷

Dans ce vers, la notion de « mer » revient aussi à la couleur des yeux, ici le mois d'août fait aussi allusion au ciel bleu de cette saison.

Dans l'avant dernière strophe :

« *J'ai retiré ce radium de la pechblende* »¹⁸⁸

Dans ce vers-là, le mot « radium » symbolise la brillance des yeux d'Elsa, Aragon explique aussi que son cœur l'a choisie elle parmi toutes les femmes.

Et dans le vers suivant :

« *J'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu* »¹⁸⁹

Le feu ici, représente l'amour fou d'Aragon envers Elsa.

¹⁸⁴ Ibid., p. 31.

¹⁸⁵ Ibid., p. 32.

¹⁸⁶ Ibid., p. 32.

¹⁸⁷ Ibid., p. 32.

¹⁸⁸ Ibid., p. 32.

¹⁸⁹ Ibid., p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

En fin, dans la dernière strophe, les vers évoquent la rencontre d'Aragon avec Elsa, pour la première fois :

« Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa

Sur des récifs que les naufrages enflammèrent

Moi je voyais briller au-dessus de la mer »¹⁹⁰

Vers la fin, le poème s'achève par le magnifique trimètre, comme une triple invocation, qui renvoie au miracle et au caractère sacré:

« Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa »¹⁹¹

Nous pouvons remarquer dans quelques strophes de ce poème, qu'il y a énormément de métaphores relatives à la couleur des yeux d'Elsa :

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire »¹⁹²

Ici dans la première strophe, la couleur bleu fait référence à un cours d'eau et aussi dans la seconde strophe : « océan troublé. »

Dans la troisième strophe, le bleu signifie aussi « l'azur », qui symbolise l'idéal inaccessible.

La « lavande » et « des étoiles filantes » dans la huitième strophe, reviennent aussi à la couleur des yeux d'Elsa.

Nous pouvons aussi trouver vers la fin du poème, des métaphores qui sont relatives à la brillance des yeux : « radium ». Et pour finir avec le dixième vers, par le verbe « briller. »

Nous remarquons aussi qu'au contraire du champ lexical de la beauté, il y a aussi celui de la tristesse qui est présent dans le poème, Aragon d'un côté évoque sa souffrance personnelle, par exemple les problèmes conjugaux, montrées dans la septième strophe :

« Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens »¹⁹³

¹⁹⁰ Ibid., p. 32.

¹⁹¹ Ibid., p. 32.

¹⁹² Ibid., p. 31.

¹⁹³ Ibid., p. 32.

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Et aussi dans la huitième strophe :

« Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où
Des insectes défont leurs amours violentes »¹⁹⁴

À travers ces vers-là, nous remarquons qu'Aragn et Elsa ont connu des périodes très difficiles, notamment à propos de la fidélité d'Elsa. Ces vers montrent qu'il est affecté d'être trompé, donc il craint de perdre l'amour d'Elsa.

Et d'un autre côté, Aragn montre sa souffrance collective, celle de la guerre et de l'occupation, cette souffrance de guerre est très présente, comme le montre le champ lexical : (mourir, désespérés, chagrins, larme, blessure, douleurs, souffrance, endeuillé, malheur, meurt, violent, feu, enflammèrent...).

Aragn dans ce poème « *les yeux d'Elsa* » n'a pas oublié sa dimension de poète engagé, il a fait de son poème un baume pour les malheurs du temps, et leur promet la victoire de l'amour. Ainsi, dans le poème, la parole du poète amoureux et du poète engagé peuvent et doivent se mêler¹⁹⁵.

Nous avons donc pu voir, que par un jeu subtil entre l'ancien et le moderne, par la variété étourdissante des strophes utilisées et par la multiplicité des rimes et des sonorités, Aragn adopte tous les modes et tous les styles pour faire chanter son poème et définit par-là, une double fonction de la poésie, celle de la fonction pratique du poète engagé et la fonction esthétique de celui qui magnifie et renouvelle ce genre littéraire¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Ibid., p. 32.

¹⁹⁵ <https://francais113.skyrock.com/2498691835-CE-QUE-DIT-ELSA.html>. (Page consultée le 29 mai 2019).

¹⁹⁶ Ibid.,

Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa ».

Ce dernier chapitre a été consacré aux principales approches littéraires, comprennent la thématique, la discursive, la psychologie, et aussi l'analyse poétique.

Nous avons ensuite, soutenu nos analyses avec quelques illustrations, en s'appuyant sur des éléments théoriques. Par-là, nous avons expliqué la méthode qui a appuyé notre analyse.

Conclusion générale

Conclusion

Conclusion

Nous avons tenté, tout au long du travail, de mettre en pratique les connaissances exploitées durant notre préparation de ce mémoire de fin d'étude.

Au terme de cette recherche, nous avons pu constater que la poésie et la chanson se valent ensemble. Or, la chanson a depuis longtemps fait partie du paysage poétique. Accompagnée ou non d'instruments, nous pouvons dire que la poésie peut recouvrir certains accents musicaux rythme, assonance, intensité, tonalité, rime, mélodie... qui appartiennent tous, au monde de la poésie et aussi à celui de la chanson.

L'objectif principal de ce mémoire vise à mettre en lumière les relations étroites entre la musicalité et la parole, l'association de ces deux mots suscite tout à fait de nouvelles fusions : poésie, voix, rythme, mélodie, harmonie, musicalité... toutes ces notions se croisent et se rencontrent et parfois même se confondent.

La confrontation de ces deux arts permet de nourrir une réflexion sur le rapport entre la mélodie et la parole. Lorsque la parole sert à l'accomplissement d'un acte du langage ou d'un culte, la chanson sert ici à renforcer la valeur des mots, à dépasser la logique discursive d'un texte dans la mesure où la chanson est constitutive à toute parole.

Les rapports qu'existent entre l'activité poétique d'une part et la pratique musicale d'autres part est en effet, le fruit d'une collaboration entre musicien, compositeur, chanteur, parolier et poète. La mise en chanson du poème constitue autant d'aspects artistiques et de traits similaires qui relient le texte à la sonorité. Analyser les rapports entre chanson et poésie suppose le fait de prendre en considération l'évolution des formes poétiques et des conditions de production et de réception du poème et de chanson.

Par ailleurs, la poésie et la chanson sont liées au point d'être quelques fois confondues. « *L'harmonie et les rimes sont presque d'une même essence.* »¹⁹⁷

Nous avons vu, que les concepts de la poésie et de la chanson ont toujours été liés et cela depuis l'antiquité grecque. En effet, cette relation entre les deux arts est le fruit de plusieurs affinités d'ordre esthétique qui les coordonnent dans la mesure où l'un structure et l'autre matérialise les données.

¹⁹⁷ TYARD, Pontus, *Solitaire second*, Genève, éd DROZ, 1986, p. 244.

Conclusion

À cet effet-là, nous avons également abordé le rapport entre poésie et chanson, pour démontrer au-delà comment les poètes travaillent à la fois l'esthétique du langage et la musicalité des mots, car cette musicalité est présente dans la chanson et dans le poème à la fois.

Pour déterminer ce rapport entre ces deux genres, nous nous sommes arrêtée ensuite sur l'aspect artistique que revêtit chaque art. Si la chanson fait immédiatement écho qui coexiste et crée un univers particulier en chargeant le texte. La poésie à son tour influence aussi l'adaptation musicale. Autrement-dit, le texte et la musicalité s'articulent à la manière d'un air vibrant avec une précision quasi infinie.

Par ailleurs, quand il est question de poésie et chanson, les noms de Louis Aragon et Jean Ferrat viennent spontanément à la tête. En outre, Aragon a connu beaucoup d'interprétations de ses poèmes mais les symbioses qui existent entre ces deux-là relèvent de l'ordre du génie.

Aragon fut à l'origine de nombreuses chansons et source d'inspiration de célèbres chanteurs et compositeurs, de Georges Brassens à Leo Ferre en passant à Jean Ferrat... Ces derniers ont vu en lui une production silencieuse en attente d'enrichissement et de création artistique. Dans ce sens, le poème d'Aragon mène alors à une double vie, il est absolument une porte ouverte au monde.

Cette mise en chanson a popularisé de façon extraordinaire les poèmes d'Aragon, car la chanson modifie profondément ses poèmes, où la musique et la voix imposent une autre perception et adaptation de son poème. La chanson des vers d'Aragon trouve ses fondements dans la conscience du lecteur : elle vit dans le silence de la lecture, dans un au-delà du verbe.

Nous avons constaté que l'œuvre d'Aragon a acquis une certaine popularité que seule la voix et les modes de diffusion propres à la chanson pouvaient lui accorder. Elle a également connu plusieurs adaptations musicales et devenue célèbre grâce au talent de nombreux chanteurs et compositeurs.

Nous avons encore vu que Louis Aragon voulait que l'on mette de la musique sur ses paroles poétiques, parce qu'il lui semble que la chanson renforce ses mots et accentue le rythme. Car sa poésie est offerte à toutes adaptations musicales. Elle ouvre en effet un nombre illimité d'interprétations.

Conclusion

Nous avons été en mesure d'aborder de façon directe la question de la mise en chanson du poème, nous avons ensuite examiné cette reprise des poèmes d'Aragon et tenté également de dégager les liens profonds entre texte et mélodie, entre musicien et poète. Elle s'inspire des effets textuels du poème pour les appuyer sur divers effets musicaux. Elle permet en effet d'apporter des modifications dans le découpage du poème, le fragmentant afin de jouer sur les battements de celui-ci.

La mélodie, la rythmique, l'harmonie... toutes ces notions influencent l'aura générale qui se dégage du poème mis en chanson. Nous avons vu encore que la voix de l'interprète et son interprétation peuvent accentuer certains mots ou certaines syllabes, car la chanson unit des éléments stylistiques et musicaux à la fois, dans ce cas, la chanson rend clair le texte et peut parfois accentuer des atmosphères, des sentiments, et des émotions que le mot parlé¹⁹⁸.

Ensuite, il semble intéressant de se pencher sur la façon d'écrire de Louis Aragon. Effectivement elle se manifeste dans la diversité de ses œuvres, l'écriture d'Aragon est une écriture savante et riche. Elle est n'est pas fermée sur elle-même et elle va de la production romanesque à la création poétique en passant par la mise en chanson.

Cette partie de l'analyse, nous a permis d'étudier la poésie d'Aragon dans toutes ses dimensions et de proposer de discuter les différents aspects de ces poèmes. Cette étude repose donc sur la recherche et l'interprétation des procédés utilisés par le poète et sur des éléments poétiques réinvestis.

Dans cette optique, il s'agissait pour nous de voir toutes les affinités abordées par Aragon qui révèlent d'une grande diversité poétique et qui permettent en effet de décortiquer les différents modes d'emploi et même de prouver son originalité vis-à-vis des approches abordées.

À travers cette conception, nous avons pu constater la diversité des sources d'inspiration du poète. Celle témoigne la consécration d'un long parcours artistique et permet aussi de révéler les diverses mutations stylistiques d'Aragon par rapport qui vont de classique au moderne. Elle peut aussi contribuer à mieux comprendre le chemin stylistique particulier propre à Aragon concernant les effets de la rime aux divers niveaux (littéraire, phonétique et musical).

¹⁹⁸ FANKHAUSER, Julia, *Comment la langue influe sur la mélodie*, blogs UP, 2015.

Conclusion

Vers la fin, nous sommes rendue compte que d'une manière inconsciente, Aragon faisait des poèmes qui s'emboîtaient à la perfection avec des mélodies harmonieuses et qui sont restées depuis ! Cet auteur de génie a écrit avec un tel sens des sons que les mots dans ses poèmes se lisent aussi musicalement parlant.

Pour conclure, il convient de dire qu'au-delà de ces résultats auxquels nous sommes parvenue, cette étude n'est qu'une perspective d'un émerveillement approfondissement, dans la mesure où chaque interprétation que nous pouvons faire du travail d'Aragon peut s'apprêter à plusieurs explications où l'éclectisme de ce monstre sacré de la littérature française et universelle n'est qu'un parcours possible. C'est grâce à cette étude qui a favorisé une certaine prise de conscience et nous a permis de trouver des réponses aux interrogations qui se rapportent à notre problématique de recherche.

Bibliographie

Bibliographie

Corpus

ARAGON, L, *Les yeux d'Elsa*, Paris, Seghers, 2012.

Romans

ARAGON, L, *Les incipits*, Flammarion, Paris, 1969.

ARAGON, L, *Un jour Elsa ces vers*, Gallimard, Paris, 1959.

ARAGON, L, *Les cloches de Bâle*, Denoël et Steele, Paris, 1934.

ARAGON, L, *La valse des vingt ans*, Paris, Gallimard, 1941.

ARAGON, L, *Elsa valse*, Paris, Seghers, 2012.

ARAGON, L, *C*, Paris, Seghers, 2012.

ARAGON, L, *Que la vie en vaut la peine*, Paris, Gallimard, 1954.

BISMUTH, H, *huit études sur les voyageurs de l'impériale*, Editions du temps, 2001.

EL DIWANI, R, *Boabdil et Grenade dans le fou d'Elsa d'Aragon*, Egypte, 2009.

PRÉVERT, J, *Un poète*, Paris, Gallimard, 1998.

MOUTON, N, *Ferre, Brassens et Johnny... par Aragon, Littérature et chanson*, NRF, N°601, Paris, Gallimard, 1963.

ROUSSEAU, J, J, *Essai sur les origines des langues*, Genève, A belin, 1781, vol. 8.

SARTRE, J, P, *Qu'est-ce que la littérature*, Paris, Folio, 1948.

VIRET, J, *Le chant grégorien*, L'Age d'Homme, 2001.

Dictionnaires et Encyclopédies

ARAGON, L, « *l'unité de l'œuvre* » dans *encyclopédie Universalis*, Paris, 1966.

BELZANE, G, « *les yeux d'Elsa* » dans *l'encyclopédie Universalis*, Paris.

BOUGNOUX, D, *l'unité de l'œuvre, Louis Aragon*, encyclopédie Universalis.

Dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1978.

VOLTAIRE, F, *Dictionnaire philosophique*, Paris, Folio, 1764.

VOLTAIRE, F, *Dictionnaire de la pensée*, VERSAILLE, André, 1764.

Ouvrages théoriques

BOUGNOUX, D, *La parole ou l'énigme*, Bibliothèque publique d'information, Paris, 2005.

BRIOLET, D, *Le langage poétique*, Nathan, Paris, 1984.

DANTE, A, *De l'éloquence en longue vulgaire*, Paris, Gallimard, 1965.

LEMAITRE, H, *La poésie depuis Baudelaire*, Paris, Armond colin, 1965.

MAINGUENEAU, D, *Le contexte de l'œuvre littéraire, Enonciation*, Paris, Dunod, 1993.

MAILLARD, C, *La poésie une nouvelle thérapie*, éd PAYOT, 2009.

TYARD, P, *Solitaire second*, Genève, éd DROZ, 1986.

Thèses et mémoires

ASSAD, A, *Pour une pragmatique textuelle du poème l'exemple des yeux d'Elsa d'Aragon*, thèse de doctorat, Université Tishreen, 2010, p. 231. En ligne : <http://www.louisaragon-elsatriolet.org/IMG/pdf/Lahanque1.pdf>.

RABOUD, P, *Persécuté persécuteur 1931: l'élan vers le réel, mémoire de licence*, université de Lausanne, 2007, p. 99. En ligne :

https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_97DFFCB12CD8.P001/REF.

REYNALD, L, *Le réalisme socialiste en France (1934-1954)*, thèse d'état, Nancy II, 2002, p. 1110. En ligne : <http://www.louisaragon-elsatriolet.org/IMG/pdf/Lahanque1.pdf>.

Articles et revues

AL MUNAJJED, M, *Aragon et la culture arabo-andalouse, le fou d'Elsa, des sources aux métamorphoses*, L'erita.

ARIANE, *Louis Aragon : Le poète multiple*, Le langage dément, 2014.

BANVILLE, T, *L'art poétique : Définition de la poésie*, Pamido, 2008.

BELLAICHE, R, *Jean Ferrat : un idéal d'écriture*, 2009.

BISMUTH, H, *Lire et relire le fou d'Elsa aujourd'hui*, l'humanité, 2012.

BISMUTH, H, *Une pratique intertextuelle d'Aragon*, BABEL, 1999.

BONVIN, S, *Quand la parole devient musique*, Travail de bachelor. La manufacture, Haute école de théâtre de suisse romande.

BOUGNOUX, D, *Les chemins de la musique*, France culture, 2002.

BOURET, P, *Qui est an-Nadjî ? Une référence de Jacques Lacan dans les sables d'Arabie*, Lacan quotidien.

CATHERINE, K, *Louis Aragon*, ajpn, paris, 2010.

COMBES, F, *Aragon, l'amour en jeu*, Mediapart, éd de la mi-journée, 2013.

COTTON, E, *Elsa de louis Aragon*, WordPress, 2015.

DICALE, B, *Que reste-il de Louis Aragon*, Rfi Musique, 2012.

DURAND, A, *Les yeux d'Elsa*, comptoir littéraire, 2003.

Entretiens avec Francis Crémieux, NRF Gallimard, « troisième entretien ».

FANKHAUSER, J, *Comment la langue influe sur la mélodie*, blogs UP, 2015.

FERRAT, J, *Un idéal d'écriture*, 2009.

FERRE, L, *Aragon et la composition musicale*, Préface au disque « les chansons d'Aragon », 1961.

FERRE, L, *Aragon et la composition musicale*, SCL.

GAGNE, A. C, *les poèmes mis en chanson : la réconciliation pour un nouveau genre*, érudit n° 171, 2014.

GAUSSIN, A, *Musique et poésie*, Dissonances, n°26, 2004.

GERASSI, P, *Brassens et Ferre... par Louis Aragon*, BIBLIOBS, 2012.

GRENIER, N, *Le fou d'Elsa de Louis Aragon*, le petit littéraire, Fr, 2018.

GRINFAS, J, *La résistance en poésie, des poèmes pour résister*, Magnard.

GRIOLET, C, *Mystification amoureuse : Elsa d'Aragon*, maze magazine, 2014.

HACHE, V, *La musique d'Aragon*, L'Humanité, 2012.

HELENE, *Les yeux d'Elsa de Louis Aragon*, Lecturissime, 2012.

HYARIC, P, *Aragon le défricheur ou la plénitude de l'engagement*, L'Humanité, 2012.

JAZAYERI, Y, *Aragon*, TEHERAN N° 76, 2012.

La croix, *Un coup de foudre pour Louis Aragon*, 2010.

La poésie et le poète, phosphore, 2017.

LYAMLAHY, K, *Aux héros de la guerre : et si on relisait Aragon*, Actualité, 2015.

LUC, J, *Quelle vous paraît être la valeur essentielle de la poésie*, Etudes littéraires, 2004-2019.

LEWINO, F et DOS SANTOS, *Gwendoline, Aragon et Elsa font l'amour*, MozaikHub, 2014.

- MONTALS, L, *Marie, fiche sur les yeux d'Elsa d'Aragon : analyse et commentaire*, interlettre, 2014.
- MULLER, A,P, *la politique à cœur et à corps*, l'humanité, 2012.
- NAOUFEL, J, *Ferrat : au pays d'Aragon*, NPA, rouge n°1921, 2001.
- NEUVE, A, *Leïla et Majnûn l'amour fou à l'orientale*, Téhéran, n°12, 2006.
- NICOLAS, A, *Aragon en écriture*, L'Humanité, 2012.
- NICOLAS, A, *De la poésie à la chanson, la double vie des poèmes d'Aragon*, L'Humanité, 2012.
- NIVER, B, *Rencontre au sommet pour Maïakovski, Elsa et Aragon*, radio campus Avignon, théâtre de l'ange, 2011.
- ORMESSON, J, *Le moderne par excellence*, over blog, 2012.
- PERRON, G, *Chanson et poésie*, Québec français, 2000.
- Pierre, J, *Spectacle musical : Aragon ou le mentir-vrai*, 2018.
- POLLICINO, S, *La notion de rythme entre poésie et chanson*, Synergies Espagnole n°4, 2011.
- PROVINI, S, *La poésie d'Aragon du crève-cœur à la Diane française et la tradition héroïque*, 2008.
- ROCHEGONDE, V, *L'engagement poétique*, anthologie, 2011.
- SAUVAGE, C, *Il était fou de joie qu'on le chante*, 2009.
- SAUVAGEON, J, *Ferrat chante Aragon*, éd AUED n°49, 2012.
- SERRANO, L, *Mon bel amour...Ma déchirure*, Louis Aragon, 1896.
- TAILLANDIER, F, *L'auteur du mouvement perpétuel*, L'Humanité, 2012.

VASSEVIÈRE, M, *Aragon et la construction d'une image romanesque de la France*, 2011.

VIGIER, L, *Biographie sommaire de Louis Aragon*, L'Erita, 2005.

Sitographie

<https://www.cairn.info/reflexions-intempestives-de-philosophie--9782130553823-page-132.htm?contenu=résumé>.

<https://www.etudier.com/dissertations/Pensez-Vous-Que-Les-Chansons-Soient-De/103245.html>

[http://www Maxicours.com](http://www.Maxicours.com).

http://www.archive.org/stream/bibliothqueuni31arts/bibliothqueuni31arts_djvu.txt

[http://ecriturama.e-monsite.com/la poésie-historique.html](http://ecriturama.e-monsite.com/la-poésie-historique.html).

<https://www.musique-europeenne.com>.

<http://www.Terredesmots.Com>.

<https://www.superprof.fr/ressources/langues/francais/lycee-fr3/2nd-fr3/biographie-auteur-communiste.html>.

https://www.uni-muenster.de/LouisAragon/werk/frueh/fj_f.htm.

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/louis-aragon/>.

<https://salaet.pagesperso-orange.fr/aragon/pages/feli/feli54/Vincenot.pdf>.

<https://podcloud.fr/podcast/love-story/episode/aimer-cest-ecrire-elsa-triolet-louis-aragon>.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Majnoun_et_Leila.

<http://www.histoire-amour.com/aragon-triolet.html>.

<http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/13/10/2016/Les-yeux-d-Elsa-%3A-un-paysage-au-fond-des-yeux-de-la-femme-aim%C3%A9e>.

<http://lhistgeobox.blogspot.com/2018/04/en-interpretant-le-poeme-daragon-zone.html>.

<http://pb60.e-monsite.com/pages/sa-vie-en-chansons/son-enfance-et-ses-debuts-dans-la-chanson-les-yeux-d-elsa-1956.html>.

<https://interlettre.com/119-bac/386-fiche-sur-les-yeux-d-elsa-d-aragon-analyse-et-commentaire>.

<https://aragon1887.skyrock.com/2255682189-Les-Yeux-d-Elsa-et-son-contexte-historique.html>.

<http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/fran/auteursfr/aragon01.htm>.

<https://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-aragon-yeux-elsa-76574.html>.

http://www.bacfrancais.com/bac_francais/122-aragon-cantique-a-elsa.php.

<http://sites.middlebury.edu/fren210b2014/files/2011/05/corrig%C3%A9-Aragon-%C3%A9tudiants.pdf>.

Annexes

Les Yeux d'Elsa

« Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire

À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé

Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent

L'été taille la nue au tablier des anges

Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés

Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur

Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit

Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie

Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée

Sept glaives ont percé le prisme des couleurs

Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs

L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé

Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche

Par où se reproduit le miracle des Rois

Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois

Le manteau de Marie accroché dans la crèche

*Une bouche suffit au mois de Mai des mots
Pour toutes les chansons et pour tous les hélas
Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux*

*L'enfant accaparé par les belles images
Écarquille les siens moins démesurément
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens
On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages*

*Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où
Des insectes défont leurs amours violentes
Je suis pris au filet des étoiles filantes
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août*

*J'ai retiré ce radium de la pechblende
Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes*

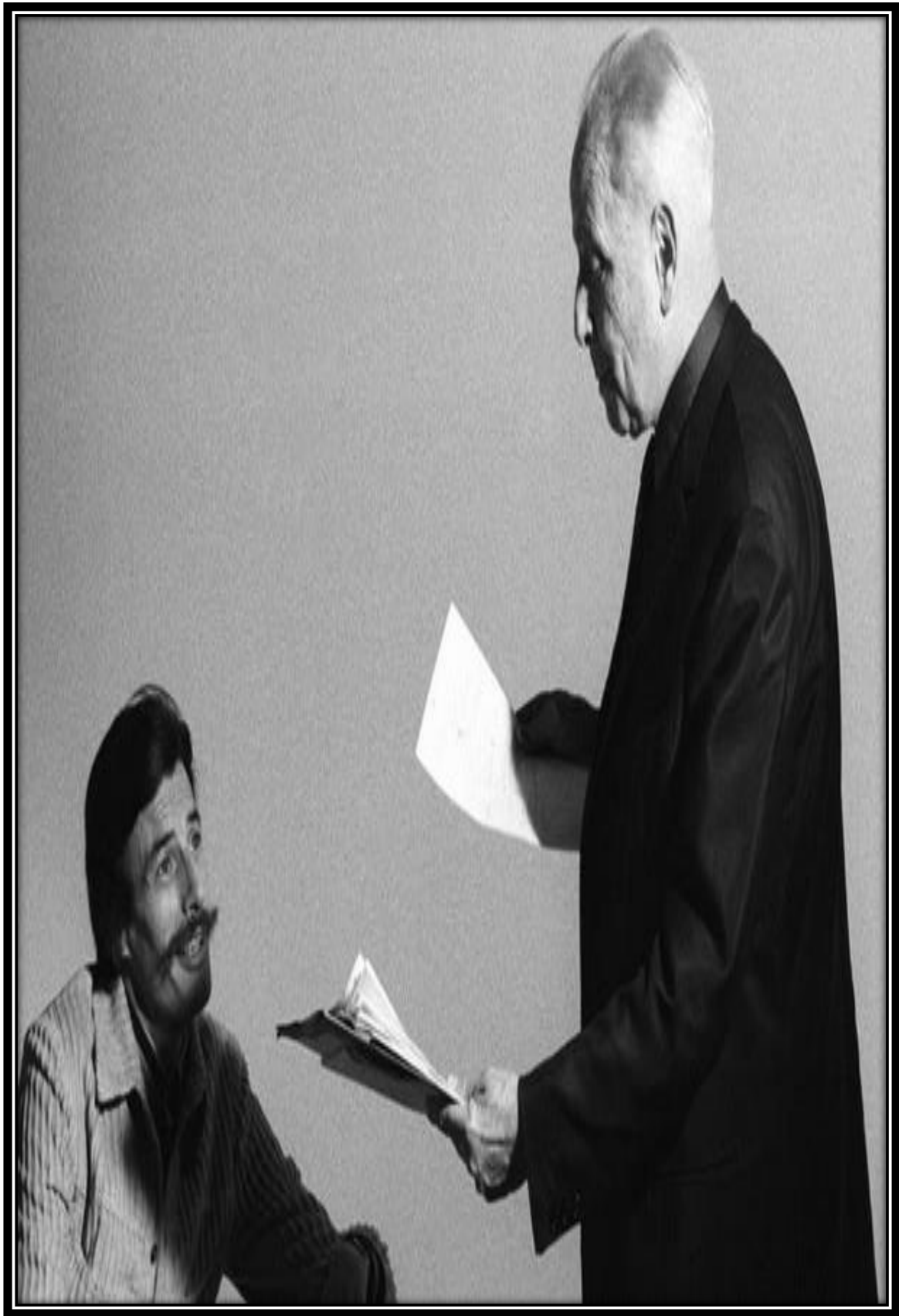
*Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer
Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa »*

Louis Aragon

Les yeux d'Elsa

Seghers – Poésie d'abord

FERRAT ARAGON

Volume 1

1	LES YEUX D'ELSA*	3'50	8	AIMER À PERDRE LA RAISON	2'22
2	UN JOUR UN JOUR	4'48	9	J'ENTENDS J'ENTENDS	3'12
3	LE TIERS CHANT*	2'56	10	DANS LE SILENCE DE LA VILLE	3'05
4	LE MALHEUR D'AIMER**	2'44	11	QUE SERAIS-JE SANS TOI	3'07
5	LES POÈTES	4'01	12	ROBERT LE DIABLE**	4'15
6	NOUS DORMIRONS ENSEMBLE	2'13	13	LES LILAS	2'40
7	C'EST SI PEU DIRE QUE JE T'AIME	2'44	14	AU BOUT DE MON ÂGE	2'10
			15	HEUREUX CELUI QUI MEURT D'AIMER	2'45

ENREGISTREMENTS 1979 - 1980 - 1981 - 2002

Direction artistique : Gérard Meys

Orchestration et direction musicale : Alain Goraguer

Ingenieurs du son : Mick Lanaro - Eric Berdeaux*

Mastering : Yves Delaunay

Photo recto : Alain Marouani

Maquette : Profusion

© 1979* - 1980 - 1981** - 2002* TEME

Editions © Productions Alleluta

10, rue Saint-Florentin - 75001 Paris

Rédaction © 2003 TEME

© 2003 TEME

Distribution France : SONY MUSIC

Suisse : Disques Office

Belgique : Distrisound

ADD TEM 74 462-9 CB 841

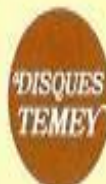

Table des matières

Table des matières

Introduction générale	7
Chapitre I : Poésie et chanson : une confrontation entre la culture orale et écrite	12
1. Evolution de la poésie.....	13
2. Evolution de la chanson.....	17
3. Rapport poésie-chanson.....	20
4. Le langage musical de Louis Aragon.....	23
Chapitre II : Aragon, un destin français	29
1. Qui est Aragon ?.....	30
1.1. Ecrivain et poète.....	30
1.2. Résistant et politicien.....	33
2. L'évolution du style d'Aragon.....	37
3. Aragon mis en chanson.....	42
4. La notion d'amour chez Aragon à travers ses œuvres.....	45
4.1. La rencontre Aragon-Elsa.....	48
Chapitre III : Les principales approches théoriques et l'analyse du poème « les yeux d'Elsa » ...52	
1. Étude du poème « Les yeux d'Elsa »,.....	53
2. La portée musicale du poème « les yeux d'Elsa ».....	55
3. Les approches.....	59
3.1. Approche thématique.....	59
3.2. Approche discursive.....	66
3.3. Approche psychologique.....	70
4. L'analyse du poème « Les yeux d'Elsa ».....	73

Conclusion générale	82
Bibliographie	87
Annexes	95
Résumé	102

Résumé

Notre recherche s'inscrit dans le champ de la littérature générale et comparée, celle du XXème siècle. Elle a pour objectif de spécifier le rapport qu'existe entre la poésie et la chanson, et de présenter ainsi les caractéristiques qui les rapprochent. Sa thématique tourne autour de la poésie et la chanson à travers l'œuvre d'Aragon.

Dans notre recherche, nous avons opté pour les approches suivantes : thématiques, discursive, psychologique et analytique à la fois. Qui ont contribué à étudier le poème, en s'appuyant sur une grille d'analyse littéraire.

Nous avons également adopté des techniques de recherche qui tentent d'explorer l'aspect analytique de notre étude à l'aide de différentes méthodes et approches littéraires.

Mots clés : littérature générale et comparée, XXème siècle, rapport, la poésie, la chanson, Aragon.

Abstract

Our research is in the field of the general and comparative literature, that of the XX th centry, it aims to spécify the relationship between poetry and song, and to also present the characteristics that bring them together. His theme revolves around poetry and song through the work of Aragon.

In our research, we opted for the following approaches : thematic, discursive, psychological and analytical at the same time. That contributed to study the poem, relying on a grid of literary analysis.

We have also, adopted research techniques that attempt to explore the analytical aspect of our study using different methods and literary approaches.

Keywords : General and comparative literature, XXth century, relationship, poetry, song, Aragon.

ملخص:

بحثنا في مجال الأدب العام والمقارن، البحث في القرن العشرين، يهدف إلى تحديد العلاقة بين الشعر والأغنية، وكذلك تقديم المواصفات التي تجمعهم. يدور موضوعه حول الشعر والأغنية من خلال أعمال أراغون.

في بحثنا، اخترنا الأساليب التالية: الموضوعية، الخطابية، النفسية والتحليلية في نفس الوقت. ساهم ذلك في دراسة القصيدة بالاعتماد على شبكة من التحليل الأدبي.

لقد اعتمدنا أيضاً تقنيات بحثية تحاول استكشاف الجانب التحليلي لدراستنا باستخدام طرق وأساليب أدبية مختلفة.

الكلمات المفتاحية: الأدب العام والمقارن ، القرن العشرون ، علاقة ، شعر ، أغنية ، أراغون.

